

Автономная некоммерческая организация высшего образования
“ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА”

Факультет дизайна и моды
Кафедра изобразительных искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Программа прикладного бакалавриата

Вид профессиональной деятельности:

проектная

Профиль:

Дизайн костюма

Форма обучения:

(очная, очно-заочная)

Москва – 2017

Разработчик: Е.Д. Хейкер – доцент кафедры изобразительных искусств АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза художников России.
Рецензент: Т.А. Рымшина – кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой изобразительных искусств, доцент, член Союза художников.

«10» мая 2017г. / Е.Д. Хейкер /

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель УМУ

 /Е.С. Мальцева /
(подпись)

Декан факультета ФДМ

 /Е.Е. Нуцубидзе /
(подпись)

Заведующий кафедрой
разработчика РПД

 /Т.А. Рымшина /
(подпись)

Протокол заседания кафедры № 12 от «14»июля 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .....
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы .....
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.....
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).....
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина входит в базовую часть цикла (Б1.Б.7.). Составлена в соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн костюма», квалификация бакалавр.

«Академическая живопись» как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих дизайнерского образования. Обучение по дисциплине направлено на усвоение фундаментальных принципов системы цветовых и тональных взаимоотношений, и воспроизведения 3-х мерного пространства на 2-х мерной плоскости. Будущий дизайнер изучает способы и методы живописного воспроизведения с натуры, и по представлению. Очень важным для обретения профессионального мастерства является освоение широкого диапазона живописных материалов и инструментов.

«Академическая живопись» неразрывно связана с дисциплинами: «Академический рисунок», «Композиция», «Цветоведение», «Пропедевтика», «История искусств», «История стилей». Является предшествующей для дисциплины «Спецживопись», а также для дисциплин профессионального цикла

Цель курса - овладение системой построения художественной формы.

Такое понимание цветного изображения в академической живописи имеет устойчивую традицию. Принцип «от общего к частному» и от частного к общему» в каждом задании, а также соблюдение последовательности стадий обучения в академическом курсе (выявление цвета - выявление форму цветом - выявление цветом объема - выявление цветом пространства) стали классическими. В последние годы каждая стадия получила серьезное теоретическое обоснование, учитывающее как современную науку о цвете, так и опыт художников - дизайнеров.

Задача курса - обучение студентов работе с натурой и активная наработка навыков живописного освоения натуры; накопление зрительной информации; освоение принципов декоративной стилизации; изучение основных этапов выполнения живописной работы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» квалификация (степень) «бакалавр».

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ОПК-2).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4).

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			знать	уметь	владеть
1	ОК-5	способность к коммуникации в	основные принципы формулировки	обосновать последовательность	механизмом системного

№ п/п	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			знать	уметь	владеть
		устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	законов академической живописи	процесса академической живописи	изложения основных принципов живописи
2	ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию	способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	пользоваться учебными пособиями, учебной литературой	приемами обеспечивающими эффективное саморазвитие
3	ОК-10	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	школы русской и зарубежной живописи, особенности живописи в широком профессиональном контексте	использовать стилистические особенности живописи разных школ	методом пластического, пространственного анализа обобщения объекта
4	ОПК-2	владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	основы академической живописи; основные приемы и методы работы по воображению и представлению; законы линейной и свето-воздушной перспективы; основные правила и принципы целевого использования живописных техник, материалов и инструментария; ролевые функции живописи (понимания колорита и сложных цветовых отношений) на разных стадиях разработки дизайн-проекта; основы пластической анатомии	анализировать средовую ситуацию, архитектуру объекта, пространства; целесообразно использовать материалы для адекватной трактовки тонально-фактурных и тонально-цветовых характеристик объектов свето-воздушной среды и светосилы цвета; эффективно использовать возможности живописи как средства визуализаций идеи проекта; применять на практике знания живописи на разных стадиях процесса проектирования	арсеналом техник материалов и инструментов; навыками работы в разных масштабных и временных условиях; навыками построения сложных колористических сюжетно-пространственных композиций; при проектной необходимости образно и эффективно совмещать живопись и компьютерную графику.
5	ПК-4	способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать	приемы и методы быстрого проектного колористического-скетчинга	за короткое время тонально-цветовыми отношениями формулировать основную идею проекта	навыками работы на всех стадиях работы в разных жанрах дизайна

№ п/п	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			знать	уметь	владеть
		набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта			

Формы контроля:

- **текущий контроль успеваемости (ТКУ)** для проверки знаний, умений и навыков студентов проводится в форме просмотра работ на 8-ой и 16-ой неделях обучения в семестре.

- **промежуточный контроль успеваемости (ПА)** – проводится в форме зачета с оценкой по окончании 1,2 и 3 семестров и в форме экзамена по окончании изучения курса.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

В процессе преподавания дисциплины «Академическая живопись» используются практические занятия, во время которых излагается преподавателем теоретический материал, необходимый для выполнения поставленной задачи, а также различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив. В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:

активные формы обучения:

- практические занятия;

интерактивные формы обучения:

- мастер-классы

Общая трудоемкость дисциплины «Академическая живопись» для всех форм обучения реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет 13 зачетных единиц (468 часов).

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)	
	Очная	Очно-заочная
Аудиторные занятия (всего)	288	144
В том числе:		
Лекции		
Практические занятия	288	144
Семинары	х	х
Лабораторные работы	х	х
Самостоятельная работа (всего)	144	288
Промежуточная аттестация, в том числе:		
Вид	Зач. с оц – 1,2,3 сем Экзамен – 4 сем	Зач. с оц – 1,2,3 сем Экзамен – 4 сем
Трудоемкость (час.)	36	36

Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	13 ЗЕТ / 468 часов	13 ЗЕТ / 468 часов
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ ¹ Форма ПА ²	
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Мастер-класс	Лабораторный практикум			Тренинг
Очная форма										
Первый этап формирования компетенции										
Тема 1. Этюд натюрморта из простых предметов, различной материальности, на сближенных по тону и цвету драпировках		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 2. Этюд натюрморта из простых предметов, контрастных по цвету и по светлоте при дневном освещении		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 3. Этюд натюрморта в технике « мозаика »		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 4. Этюд натюрморта в технике гризайль		8		15		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Второй этап формирования компетенции										
Тема 5. Этюд одетого в однотонные ткани манекена.		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	

¹ТКУ – текущий контроль успеваемости.

²ПА – промежуточная аттестация.

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)								Код формируемых компетенций	Форма ТКУ ¹ Форма ПА ²
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг		
Тема 6. Этюд манекена, одетого в контрастные цвета		10		18		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 7. Этюд группы манекенов, одетых в одежду с клетчатым орнаментом		8		17		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 8. Этюд натюрморта с аксессуарами. (обувь, сумки и т.д.)		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Третий этап формирования компетенции										
Тема 9. Этюды и живописные зарисовки с фигуры человека		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 10. Этюд группы манекенов в технике пастель		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 11. Натюрморт из аксессуаров в сближенных тонах.		8		16		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 12. Поясной портрет натурщика с руками		12		23		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Четвертый этап формирования компетенции										

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)								Код формируемых компетенций	Форма ТКУ ¹ Форма ПА ²
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг		
Тема 13. Этюды с головы человека, портретная зарисовка		12		23		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 14. Этюды с одетой модели.		10		20		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 15. Живописные наброски с одетой фигуры		10		20		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 16. Копия картины известного мастера, с изображением обнаженной фигуры		10		20		4			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Всего:		144		256		32				
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	468									Экзамен, 36 часов
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	13									
Очно-заочная форма										
Первый этап формирования компетенции										
Тема 1. Этюд натюрморта из простых предметов, различной материальности, на сближенных по тону и цвету драпировках		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 2. Этюд натюрморта из простых предметов, контрастных по цвету и по светлоте при		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)								Код формируемых компетенций	Форма ТКУ ¹ Форма ПА ²
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг		
дневном освещении										
Тема 3. Этюд натюрморта в технике « мозаика »		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 4. Этюд натюрморта в технике гризайль		16		7		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Второй этап формирования компетенции										
Тема 5. Этюд одетого в однотонные ткани манекена.		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 6. Этюд манекена, одетого в контрастные цвета		20		9		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 7. Этюд группы манекенов, одетых в одежду с клетчатым орнаментом		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 8. Этюд натюрморта с аксессуарами. (обувь, сумки и т.д.)		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Третий этап формирования компетенции										
Тема 9. Этюды и живописные		16		8		2			ОК-5 ОК-7	

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)								Код формируемых компетенций	Форма ТКУ ¹ Форма ПА ²
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия					
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг		
зарисовки с фигуры человека									ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 10. Этюд группы манекенов в технике пастель		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 11. Натюрморт из аксессуаров в сближенных тонах.		16		8		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 12. Поясной портрет натурщика с руками		24		11		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Четвертый этап формирования компетенции										
Тема 13. Этюды с головы человека, портретная зарисовка		24		11		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 14. Этюды с одетой модели.		20		10		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 15. Живописные наброски с одетой фигуры		20		10		2			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Тема 16. Копия картины известного мастера, с изображением обнаженной фигуры		20		10		4			ОК-5 ОК-7 ОК-10 ОПК-2 ПК-4	
Текущий контроль уровня				1						Просмотр работ

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)							Код формируемых компетенций	Форма ТКУ ¹ Форма ПА ²
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия				
			Семинары	Практические занятия	Ситуационный анализ	Мастер-класс	Лабораторный практикум		
сформированности компетенции									
Всего:		288		112		32			
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	468								Экзамен, 36 часов
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	13								

Содержание тем учебной дисциплины

Тема 1.

Этюд натюрморта из простых предметов, различной материальности, на сближенных по тону и цвету драпировках.

Предварительные эскизы небольшого размера. Композиционный выбор формата, прорисовка формы предметов, определение пропорций, работа с красками. Освоение изобразительной грамоты: теоретических и практических основ, техники и приемов акварельной живописи.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 2.

Этюд натюрморта из простых предметов, контрастных по цвету и по светлоте при дневном освещении.

Живописное изображение учебной постановки, передача на изобразительной плоскости пространства, объемных форм элементов изображения, фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изготовлены посредством передачи в живописи цветовых и тоновых отношений натуральных постановок на примере живописи натюрморта. Работа над фор-эскизом.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 3.

Этюд натюрморта в технике «мозаика».

Изображение учебной постановки Натюрморт декоративный. Имитация техники мозаики или витража. Декоративная трактовка натюрморта, колористические особенности, конструктивно-живописное решение пространства. Выделить отдельным тоном каждую плоскость моделируемой поверхности. Композиционный выбор формата, прорисовка формы предметов определение пропорций, работа с красками. Работа над фор-эскизом.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 4.

Этюд натюрморта в технике гризайль.

Живописное изображение учебной постановки. Одним цветом, но попадая в тон

(предлагается представить черно-белую фотографию), передача на изобразительной плоскости пространства, объемных форм элементов изображения, фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изготовлены, особо отметив, что только правильное попадание в тон передает ощущение материала.

Материал: акварель черная или сепия, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 5.

Этюд одетого в однотонные ткани манекена.

Знакомство с пластикой, структурой задрапированной ткани, изучение тональных раскладок в драпировке. Студентам предлагается смоделировать цветом и тоном драпировки ткани на одежде манекена и показать объем самого манекена. Метод каркасной сетки в изображении складок и способы моделирования складок на ткани.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 6.

Этюд манекена, одетого в контрастные цвета.

Моделировка объема и складок цветом, закон дополнительных цветов.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 7.

Этюд группы манекенов, одетых в одежду с клетчатым орнаментом.

Метод каркасной сетки следует применить при изображении складок на клетчатых тканях. Выбор формата и композиция очень важны для этого задания.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 8.

Этюд натюрморта с аксессуарами (обувь, сумки и т.д.).

Живописное изображение учебной постановки, передача на изобразительной плоскости пространства, объемных форм предметов изображения, фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изготовлены посредством передачи в живописи цветовых и тоновых отношений. Работа над фор-эскизом, выбор формата и композиция.

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 9.

Этюды и живописные зарисовки фигуры человека.

Конструктивные особенности фигуры человека, пропорции, общий характер натуры, живописная выразительность

Материал: акварель, бумага А 2, карандаш, кисти.

Тема 10.

Этюд группы манекенов в технике пастель.

Выбор формата, композиция в листе, особенности материала. Моделировка формы и объема.

Материал: пастельная бумага А2, пастель.

Тема 11.

Натюрморт из аксессуаров в сближенных тонах (обувь, сумки и т.д.).

Живописное изображение учебной постановки, передача на изобразительной плоскости пространства, объемных форм предметов изображения, фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изготовлены посредством передачи в живописи цветовых и тоновых отношений. Работа над фор-эскизом, выбор формата и композиция, Колористическая гамма задана постановкой.

Материал: акварель, бумага А 2, гуашь, кисти.

Тема 12.

Поясной портрет натурщика с руками.

Конструктивность, портретное сходство и характер, изобразительная цельность. Решение задач светотеневых и цвето-тоновых отношений при поясном изображении человека, обусловленных характером натурной постановки.

Материал: акварель, бумага А 2, гуашь, кисти.

Тема 13.

Этюды с головы человека, портретная зарисовка.

Изучение влияния цветовой среды, освещения на сложный пластический объем головы. Портрет. Передача индивидуального сходства, характерных черт портретируемого, живописная моделировка форм головы. Использование нейтрального фона с передачей локального, собственного цвета лица модели и изменений его в зависимости от формы и освещения.

Материал: бумага А 2, гуашь, кисти.

Тема 14.

Этюды с одетой модели.

Конструктивные особенности фигуры человека, пропорции, общий характер натуры, живописная выразительность. Выбор формата, композиция. Освоение пластических особенностей фигуры человека, конструктивных и пропорциональных закономерностей, особенностей динамических связей частей фигуры. Передача колористического содержания модели, цветовой пластики и индивидуальных особенностей, относительных закономерностей пигментации человеческого тела. Решение декоративных задач при изображении фигуры человека.

Материал: акварель, бумага А 2, гуашь, кисти.

Тема 15.

Живописные наброски с одетой фигуры

Краткосрочные живописные этюды фигуры человека с натуры в различных поворотах и ракурсах. Конструктивные особенности фигуры человека, пропорции, общий характер натуры, живописная выразительность. Наброски коротко срочные, выполняются гуашью, пастелью, акварелью

Материалы: бумага А3, гуашь, пастель, акварель, кисти

Тема 16.

Копия картины известного мастера, с изображением обнаженной или одетой фигуры.

На выбор студентам предлагается сделать копию с картины известного художника.

Материалы: гуашь, пастель, акварель, формат бумаги пропорционален оригиналу, но не более А1.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине (модулю)

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия, разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «Академическая живопись», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru и библиотеке Института.

1. Комплект презентационных материалов по темам учебной дисциплины [электронное издание], Москва, 2016. – доступ обучающимся с использованием дистанционных образовательных технологий (ЭС ДОТ Института).

1. Иттен Иоханес. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2013.

2. Поморов Сергей, Прохоров Сергей, Шадури Александр. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров. Учебное пособие. – М.: Лань. Планета музыки, 2015.
3. Прокофьев Николай. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. – М.: Владос, 2013.
4. Симблет Сара. Анатомия для художника. Перевод Е. Ильина, Т. Седелкина. – М.: Астрель, Времена 2, 2015.
5. Шаров Владимир. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
6. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. - М. Академический проект, 2012

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В учебной дисциплине компетенции ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2 и ПК-4 формируются в I-IV семестрах учебного года, на первом-втором этапах освоения образовательной программы (ОПОП).

В рамках учебной дисциплины «Академическая живопись» выделяются четыре этапа формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Таблица 6.1 Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции		
		Знать:	Уметь	Владеть
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	Этап 1 Темы: 1-4	теоретические основы академической живописи	обосновать последовательность процесса академической живописи	механизмом системного изложения основных этапов работы
	Этап 2 Темы: 5-8	теоретические основы академического рисунка	обосновать применение законов академической живописи	механизмом системного изложения основных принципов построения
	Этап 3 Темы: 9-12	основные принципы формулировки законов композиции	обосновать композиционное решение листа	механизмом системного изложения основных принципов композиции
	Этап 4 Темы: 13-16	способы оформления художественно-графических работ	оформлять художественно- графические работы	навыками оформления художественно-графических работ
ОК-7 способность к	Этап 1 Темы: 1-4	некоторые способы и средства последовательного закрепления	пользоваться учебными пособиями, учебной	Некоторыми приемами самоорганизации и самообразования

самоорганизации и самообразованию		профессионального роста	литературой	
	Этап 2 Темы: 5-8	некоторые способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	пользоваться дополнительными учебными пособиями, учебной литературой, дополнительными ресурсами	приемами самоорганизации и самообразования
	Этап 3 Темы: 9-12	способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	частично организовать рабочее время	приемами, обеспечивающими эффективное саморазвитие
	Этап 4 Темы: 13-16	дополнительные способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	организовать и распределить рабочее время	навыками повышения квалификации
ОК-10 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Этап 1 Темы: 1-4	школы русской и зарубежной пластической культуры	использовать стилистические особенности разных школ	некоторыми приемами пластического обобщения объекта
	Этап 2 Темы: 5-8	основные особенности объемно-пространственного построения	использовать способы объемно-пространственного построения	некоторыми приемами пространственного анализа объекта
	Этап 3 Темы: 9-12	особенности и виды композиции	использовать разные виды композиции	некоторыми приемами композиционного анализа объекта
	Этап 4 Темы: 13-16	особенности художественно-пластической культуры в широком профессиональном контексте	использовать стилистические особенности художественно-пластической культуры в широком профессиональном контексте	методом комплексного пространственного анализа и пластического обобщения объекта
ОПК-2 Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и	Этап 1 Темы: 1-4	основы академической живописи; основные приемы и методы работы по воображению и представлению;	анализировать средовую ситуацию, архитектуру объекта, пространства;	арсеналом техник материалов и инструментов;
	Этап 2	законы линейной и свето-	целесообразно	навыками работы в разных

цветовыми композициями	Темы: 5-8	воздушной перспективы; основные правила и принципы целевого использования живописных техник, материалов и инструментария;	использовать материалы для адекватной трактовки тонально-фактурных и тонально-цветовых характеристик объектов свето-воздушной среды и светосилы цвета;	масштабных и временных условиях;
	Этап 3 Темы: 9-12	основы пластической анатомии	эффективно использовать возможности живописи как средства визуализаций идеи проекта;	навыками построения сложных колористических сюжетно-пространственных композиций
	Этап 4 Темы: 13-16	ролевые функции живописи (понимания колорита и сложных цветовых отношений) на разных стадиях разработки дизайн-проекта;	применять на практике знания живописи на разных стадиях процесса проектирования	при проектной необходимости образно и эффективно совмещать живопись и компьютерную графику.
ПК-4 Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	Этап 1 Темы: 1-4	приемы и методы колористического анализа	графически формулировать основную идею проекта с помощью колористического анализа	навыками колористического анализа
	Этап 2 Темы: 5-8	приемы и методы академической подачи проекта	графически формулировать основную идею проекта с помощью академической подачи	навыками академической подачи проекта
	Этап 3 Темы: 9-12	приемы и методы художественной подачи проекта	графически формулировать основную идею проекта с помощью художественной подачи	навыками художественной подачи проекта
	Этап 4 Темы: 13-16	приемы и методы быстрого проектного рисунка-скетчинга	графически формулировать основную идею проекта с помощью академической подачи	навыками работы на всех стадиях работы в разных жанрах дизайна

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной дисциплины представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4 (описание результатов представлено в таблице 1)	КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) <i>(критерии и показатели определены соответствующими картами компетенций, при этом используются либо традиционной системой оценивания, либо БРС)</i>				Контрольные задания, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций	Шкала оценивания (БРС)
		2 (неуд)	3 (уд)	4 (хор)	5 (отл)		
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр работ	0-60 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		
2 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр работ	0-60 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		
3 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр работ	0-60 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		
4 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр работ	0-60 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		

	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		
--	--------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--	--

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачета с оценкой и экзамена.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

Темы творческих заданий

Задание № 1.

Выполнить натюрморт, выявляя средствами живописи соотношения тона и фактуры изображаемого предмета

Задание № 2.

Светотональное решение работы. Выполнить натюрморт, выявляя средствами живописи тональные соотношения изображаемого предмета.

Задание № 3.

Выполнить натюрморт, имитируя техники мозаики или витража.

Задание № 4.

Выполнить натюрморт, используя только один цвет, с целью показать значение и возможности тона в живописи.

Оценка проводится матричным методом:

Критерии оценки	БАЛЛЫ
Полнота представления студентом изучаемого материала	0-10 баллов
Наличие форэскизов, свидетельствующих о понимании студентом учебного материала	0-20 баллов
Наличие чистовых эскизов	0-20 баллов
Выявление творческих идей	0-10 баллов
Итоговая оценка	0-60 баллов

6.3.2. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций

Темы творческих заданий

Задание № 5.

Выполнить этюд, смоделировав цветом и тоном драпировки ткани на одежде манекена, показать объем самого манекена.

Задание № 6.

Выполнить этюд, моделируя объем и складки цветом, вводя дополнительный цвет.

Задание № 7.

Выполнить этюд с изображением складок на клетчатых тканях, используя метод каркасной сетки

Задание № 8.

Выполнить живописное изображение постановки, передавая на изобразительной плоскости пространства, объемные формы предметов изображения, фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изготовлены посредством передачи в живописи цветовых и тоновых отношений

Оценка проводится матричным методом:

Критерии оценки	БАЛЛЫ
Полнота представления студентом изучаемого материала	0-10 баллов
Наличие форэскизов, свидетельствующих о понимании студентом учебного материала	0-20 баллов
Наличие чистовых эскизов	0-20 баллов
Выявление творческих идей	0-10 баллов
Итоговая оценка	0-60 баллов

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 3 этап формирования компетенций

Темы творческих заданий

Задание № 9.

Выполнить этюд, передавая конструктивные особенности фигуры человека, пропорции, общий характер натуры.

Задание № 10.

Выполнить этюд, в технике пастель, моделируя формы и объем

Задание № 11.

Выполнить натюрморт из аксессуаров в сближенных тонах, передавая на изобразительной плоскости пространства, объемные формы предметов изображения, фактуры и характерных свойств материалов, из которых они изготовлены посредством передачи в живописи цветовых и тоновых отношений

Задание № 12.

Выполнить поясной портрет натурщика с руками, с использованием светотеневых и цвето-тоновых отношений. Передать конструктивность, портретное сходство и характер, изобразительную цельность

Оценка проводится матричным методом:

Критерии оценки	БАЛЛЫ
Полнота представления студентом изучаемого материала	0-10 баллов
Наличие форэскизов, свидетельствующих о понимании студентом учебного материала	0-20 баллов
Наличие чистовых эскизов	0-20 баллов
Выявление творческих идей	0-10 баллов
Итоговая оценка	0-60 баллов

6.3.4. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 4 этап формирования компетенций

Темы творческих заданий

Задание № 13.

Выполнить этюд с головы человека. Передать индивидуальные сходства, характерные черты портретируемого, используя нейтральный фон для передачи локального, собственного цвета лица модели и изменений его в зависимости от формы и освещения.

Задание № 14.

Выполнить этюд с одетой моделью, передать колористическое содержание модели, цветовую пластику и индивидуальные особенности, относительные закономерностей пигментации человеческого тела.

Задание № 15.

Выполнить краткосрочные живописные этюды фигуры человека с натуры в различных поворотах и ракурсах. Передать конструктивные особенности фигуры человека, пропорции, общий характер натуры, живописную выразительность.

Задание № 16.

Выполнить копию с картины известного мастера, с изображением обнаженной фигуры, технику исполнения выбрать самостоятельно.

Оценка проводится матричным методом:

Критерии оценки	БАЛЛЫ
Полнота представления студентом изучаемого материала	0-10 баллов
Наличие форэскизов, свидетельствующих о понимании студентом учебного материала	0-20 баллов
Наличие чистовых эскизов	0-20 баллов
Выявление творческих идей	0-10 баллов
Итоговая оценка	0-60 баллов

6.3.4. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету с оценкой, 1 семестр

1. Историко-культурное значение изобразительного искусства
2. Чем является рисунок для всех пластических искусств
3. Значение копирования произведений старых мастеров
4. Роль Начертательной геометрии для освоения Академического живописи
5. Какие существуют техники живописи
6. Как методически правильно осуществлять работу над живописным произведением
7. Особенности передачи пространства в живописи
8. Тональные градации в живописи
9. Творческий аспект в учебной живописи
10. Что такое «Цвет» в живописи?
11. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
12. Какая живопись называется реалистической живописью?
13. Какая живопись называется декоративной живописью?
14. Что такое декоративность в живописи?

**Устный ответ - 10 баллов за каждый вопрос, творческий просмотр – 20 баллов.
Всего 30 баллов**

Вопросы к зачету с оценкой, 2 семестр

1. Что такое «воздушная перспектива» в живописи?
2. Что такое «линейная перспектива» в живописи?
3. Что такое «объем» в живописи?
4. Какое решение называется «плоскостным»?
5. Что такое «цветовое отношение» в живописи?
6. Какова роль рисунка в живописи?
7. Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?
8. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
9. Какие цвета называются основными?
10. Какие цвета входят в основной круг и в какой последовательности?
11. Какими свойствами обладают тёплые и холодные цвета?
12. Цветовые системы (чёрный-белый, чёрный-белый-красный, монохромия, полярные пары, трёхцветия, многоцветия, цветовые круги и ряды).
13. Человек и цвет (воздействие цвета, цветовые ассоциации, символика цвета).
14. Цвет в искусстве.

**Устный ответ - 10 баллов за каждый вопрос, творческий просмотр – 20 баллов.
Всего 30 баллов**

Вопросы к зачету с оценкой, 3 семестр

1. Предмет «Живопись», его цели и задачи при подготовке дизайнера.
2. Характерные особенности академической живописи.
3. Выразительные средства живописной композиции. Абстрактная композиция. Формат. Основные композиционные принципы. Ритм. Контраст и нюанс.
4. Свет и цвет в живописи: основные характеристики. Цвето-тональная шкала объекта изображения.
5. Материалы акварельной живописи. Свойства и особенности акварельных красок. Приемы техники акварели. Разновидности нанесения краски на основу. Способы создания различных живописных фактур.
6. Материалы гуашевой живописи. Свойства и характерные особенности гуашевых красок. Приемы техники гуаши. Разновидности нанесения краски на основу. Способы создания различных живописных фактур.
7. Цветоведение как составная часть живописи. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Способы гармонизации живописной композиции.
8. Основные характеристики и особенности цвета. Несобственные качества цвета. Цвет предметный и обусловленный. Теплохолодность в живописи.
9. Задачи и методика выполнения учебной постановки. Форэскизы. Этапы создания многосеансного этюда.
10. Задачи и процесс живописи с натуры. Выявление формы цветом. Натурные этюды и эскизы. Их значение.
11. Жанр натюрморта. Виды натюрмортных композиций. Этапы работы над этюдом натюрморта.
12. Жанр пейзажа. Виды пейзажных композиций. Этапы работы над пейзажем. Перспектива и организация пространства.
13. Особенности живописи на пленэре. Воздушная перспектива.
14. Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства и материала.
15. Способы смешения красок. Механическое и оптическое смешение. Пуантилизм.

16. Особенности зрительного восприятия формы и цвета на плоскости. Несобственные качества цвета. Психофизиологическое воздействие цвета.
17. Материалы и техника живописи. Основа под живопись и грунты. Палитра. Кисти. Лессировочные и кроющие краски. Принципы и виды оформления живописной работы.
18. Виды и жанры живописи.
19. Этапы и последовательность работы над живописным этюдом с натуры. Понятие целостности и «дробности» в живописи.
20. Цветовые и тональные отношения. Метод сравнения.
21. Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст.
22. Цветовая гамма и гармония колорита в изображении. Цветовое решение и художественный образ.
23. Особенности реалистической живописи. Принцип теплостыдности в живописи. Способы передачи материальности формы. Значение рефлексов в живописи. Роль рисунка в живописи.
24. Отличительные особенности декоративной живописи. Творческая интерпретация в живописи.
25. Особенности композиционного, цветового и стилистического решения экзаменационной постановки. Этапы выполнения.

Устный ответ - 10 баллов за каждый вопрос, творческий просмотр – 20 баллов.

Всего 30 баллов

Вопросы к экзамену, 4 семестр

1. Что такое «Цвет» в живописи?
2. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
3. Какая живопись называется реалистической живописью?
4. Какая живопись называется декоративной живописью?
5. Что такое декоративность в живописи?
6. Что такое «воздушная перспектива» в живописи?
7. Что такое «линейная перспектива» в живописи?
8. Что такое «объем» в живописи?
9. Какое решение называется «плоскостным»?
10. Что такое «цветовое отношение» в живописи?
11. Какова роль рисунка в живописи?
12. Чем отличаются приёмы живописи акварелью от живописи гуашевыми красками?
13. Чем отличаются ахроматические и хроматические цвета?
14. Какие цвета называются основными?
15. Какие цвета входят в основной круг, и в какой последовательности?
16. Какими свойствами обладают тёплые и холодные цвета?
17. Цветовые системы (чёрный - белый, чёрный-белый-красный, монохромия, полярные пары, трёхцветия, многоцветия, цветовые круги и ряды).
18. Человек и цвет (воздействие цвета, цветовые ассоциации, символика цвета).
19. Цвет в искусстве.
20. Объясните понятия: свет, блик, тень, полутень, рефлекс.
21. Что мы понимаем под картинной плоскостью?
22. Объясните особенности построения интерьера, перспектива и ее виды.
23. Что значит понятие «сквозное рисование»?
24. Что такое спектр? Назовите спектральные цвета.
25. Колорит и его закономерности.
26. Какие цвета называются хроматическими, а какие ахроматическими?
27. Какие цвета называют холодными, а какие теплыми? Назовите их в сравнении друг с другом.

29. Как получить оттенки разного цвета?
30. Что такое локальный цвет предмета? Как он изменяется при различном освещении?
31. Определение композиции и значение ее в произведениях изобразительного искусства.
32. Что такое зрительный центр и композиционный центр, в чем их различие?
33. Что такое линейная, воздушная и обратная перспектива?
34. Ритмическое движение в композиции и его значение.
35. Назвать основные средства композиции (формат; пространство: одно плановое и многоплановое; равновесие; симметрия и асимметрия; динамика и статика; движение и ритм; контраст, светотень и объем; цвет; декоративность изображения и целостность).
36. Основные приемы композиции (определение композиционного центра и равновесия по цвету, тону и массе)

**Устный ответ - 10 баллов за каждый вопрос, творческий просмотр – 20 баллов.
Всего 30 баллов**

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Академическая живопись» проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает

– текущий контроль (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

- рубежный контроль – оценка результатов освоения дисциплины, степени сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины.

– промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по учебной дисциплине в целом). Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой/экзамена.

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг – интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения, представляется в балльном исчислении.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. Тематическим планом предусмотрен рубежный контроль в виде контрольных заданий и промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой/экзамена. К зачету с оценкой/экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Выставление итоговой оценки происходит следующим образом:

	Всего, max
Рубежный контроль 1,2,3 этапы (Творческий просмотр)	60
Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины, включая посещаемость и активность на занятиях	10
Итого в процессе изучения дисциплины	70
Зачет с оценкой (max)	30

Выставление итоговой оценки происходит следующим образом:

	Всего, max
Рубежный контроль 4 этап (Творческий просмотр)	60

Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины, включая посещаемость и активность на занятиях	10
Итого в процессе изучения дисциплины	70
Экзамен (max)	30

Сумма полученных баллов переводится в оценки по пятибалльной шкале:

Суммарный рейтинговый балл	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейских и российских оценок
Менее 40	2	F	2
40-49	2+	FX	2+
50-60	3	E	3-
61-65			3
66-70		D	3+
71-75	4	C	4-
76-80			4
81-85		B	4+
86-90	5	A	5-
91-95			5
96-100			5+
50-70	зачтено	-	-
Менее 50	не зачтено	-	-

Просмотр творческих работ (рубежный контроль 1,2,3 и 4) выполняется в форме развески по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ студентов кафедры дизайна – это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра является установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся по дисциплине, их умений и навыков.

Количество представленных работ определяется преподавателем. Преподаватель оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить индивидуальную стратегию развития студентов. Студентам сообщается оценка (БРС), которая заносится в соответствующую ведомость. Ведомость рубежного контроля предоставляется преподавателем в деканат факультета.

Зачет с оценкой - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают вопросы.

Студент на зачете отвечает на 1 вопрос. Вторая составляющая зачета с оценкой является просмотр творческих работ, выполненных за семестр. Просмотр работ проводится в форме развески.

Каждая работа, выполненная по теме, оформляется в паспорту.

Если работа выполнена на белой бумаге, паспорту делается более темного цвета (серый, бежевый, черный).

Если работа выполнена на серой бумаге, она оформляется в белое паспарту.

При необходимости паспарту может быть и черного цвета.

Размеры: 9 см по краям и сверху, 12 см снизу.

Всего на зачете максимально возможно получить 30 баллов.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

При проведении зачета с оценкой учитываются результаты выполнения контрольных заданий, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций - результаты рубежного контроля (максимально 60 баллов) 10 баллов обучающийся может получить за активность на занятиях и посещаемость. На зачете с оценкой обучающийся может получить максимально 30 баллов. 86-100 баллов в совокупности соответствуют оценке «5» - отлично, 85-75 баллов - «4» хорошо, 74-60 – «3» удовлетворительно, менее 60 баллов – «2» неудовлетворительно.

Обучающийся получивший в совокупности по результатам обучения от 61-100 баллов получает оценку «зачтено» с соответствующей оценкой. Если от 0-60 баллов получает оценку «не зачтено».

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающихся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Отметка **«зачтено»** ставится, если обучающийся способен применять знания, умения в широкой и ограниченной области профессиональной деятельности при решении теоретических и практических задач.

Отметка **«не зачтено»** ставится, если обучающийся не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности при решении общих и конкретных задач.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающиеся заранее получают экзаменационные вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является **итоговый творческий просмотр**. Цель просмотра — выявить навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). Условия, процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в

начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки допускается передача.

Также студент отвечает на **экзаменационный билет**, который включает в себя 1 вопрос.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающихся способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих и конкретных задач.

Оценка **«хорошо»** ставится, студент способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент способен применять знания, умения в ограниченной области профессиональной деятельности

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент не способен применять знания, умения в широкой области профессиональной деятельности, успешно действовать на основе приобретенного практического опыта при решении общих задач.

При проведении экзамена учитываются результаты выполнения контрольных заданий, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций - результаты рубежного контроля (максимально 60 баллов) 10 баллов обучающийся может получить за активность на занятиях и посещаемость. На экзамене обучающийся может получить максимально 30 баллов. 86-100 баллов в совокупности соответствуют оценке «5» - отлично, 85-75 баллов - «4» хорошо, 74-60 – «3» удовлетворительно, менее 60 баллов – «2» неудовлетворительно.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Иттен Иоханес. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2013.
2. Поморов Сергей, Прохоров Сергей, Шадури Александр. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров. Учебное пособие. – М.: Лань. Планета музыки, 2015.
3. Прокофьев Николай. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. – М.: Владос, 2013.
4. Симблет Сара. Анатомия для художника. Перевод Е. Ильина, Т. Седелкина. – М.: Астрель, Времена 2, 2015.
5. Шаров Владимир. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
6. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. - М. Академический проект, 2012.

Дополнительная литература

1. Барышников В.Л. Живопись. Учебник.- М.: Архитектура, 2011.
2. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунки и художественная графика: Учебник. - М.: «Академия», 2010.

3. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н., Авдеев Ю.С., Гусейнов Г.М. Живопись. Учебное пособие. - М., 2010.
4. Крошоу Э. Акварель. – М.: Астрель, 2010
5. Лин Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство /Перевод с англ. О.П. Бурмаковой. - М.: АСТ - Астрель, 2010.
6. Ольмеда С. Г. Как писать пастелью. –М.: Арт-Родник, 2010
7. Штёрцбах Г. Рисование перспективы.- М: Арт-родник, 2010.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online
2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Google Cultural Institute. Art Project	https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
2.	Википедия	https://ru.wikipedia.org/
	Государственная Третьяковская галерея	http://www.tretyakovgallery.ru/
3.	Словари и энциклопедии	http://dic.academic.ru/
4.	Российский образовательный портал	http://www.artclassic.edu.ru
5.	Музеи России	http://www.museum.ru/M276
6.	Классическая русская живопись	http://artlibrary.ru/
7.	Н.П. Крымов. О живописи	http://krimov.ru/
8.	Академическая живопись	www.levart-studio.ru/akademicheskaya-jivopis
9.	История академической живописи	http://www.artobozrenie.ru/akademizm.html
10.	Теория живописи	risoval-ko.ru/teoriya-2/teoriya-zhivopisi-forma-i-tsvet-inversiya
11.	Галерея живописи	smallbay.ru/grafica.html

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Будущим дизайнерам необходимо развить ассоциативно-образное мышление. Ассоциативность - способность устанавливать и улавливать связи между вещами, которые на первый взгляд могут показаться и несовместимыми. Подобное мышление даст возможность работать в сфере дизайна плодотворно и с интересом.

Теория композиции непосредственно связана с понятием художественной формы. Также и все аспекты теории композиции связаны между собой: Пропорции связаны с ритмом. Соотношения тональных масс с цветом.

Статика или динамика с творческой разработкой проекций. Завершающее решение связано с внутренней темой, которая была в начале. Студентам рекомендуется определенная последовательность в работе с дизайнерской композицией.

- 1) Абстрагирование и поиск внутренней темы.
- 2) Мысль о пропорциях и работа с ними.
- 3) Ритмические разработки.
- 4) Соотношение масс
- 5) Статика и динамика и композиционный центр.
- 6) Проекция и развертка.
- 7) Поверхности и фактура. Логика использования материала и соотношение масс.

8) Творческий отбор.

Подобная последовательность, безусловно, не является каким-то «рецептом», но знакомит учащихся с возможностями поэтапной работы дизайнера.

В начале занятия следует обратить внимание на особенности постановки, нужно поставить задачу: в течение занятия сделать интересное, образное решение постановки. Затем преподаватель показывает, уже на изобразительной плоскости методику художественного решения. Далее студенты приступают к самостоятельной работе. Затем преподаватель старается помочь каждому справиться со своими, в каждом случае индивидуальными недостатками, возникшими в работах. Выбранная структура занятия была рациональна для решения подобной задачи в связи с тем, что в течение всего занятия, поддерживалась, что называется, рабочая обстановка.

Уделяется внимание изучению методики организации поискового и творческого процессов в дизайне. Студентов следует ознакомить с возможными вариантами постановки задачи и работы над замыслом проекта и уроки живописи должны помочь развитию и творческого мышления и методике работы.

Преподаватель консультирует его по тем работам, которые он приносит для показа, выбирает из возможных вариантов дальнейшего развития работы наиболее удачный. Преподаватель помогает укрепиться студенту в правильных творческих установках. Преподаватель рассказывает студенту о том, как удачно спланировать свою работу, так чтобы добиться наилучшего результата, не тратить, по возможности, времени впустую, четко видеть и представлять творческую цель. Исходя из своего опыта, преподаватель указывает студентам на существующие недостатки, поясняя причину их возникновения, говоря о неизбежности многих общих ошибок в процессе обучения, подбадривает учащихся и предотвращает уныние.

Преподаватель передает учащимся методику работы. Студенты учатся анализировать проделанную работу. Преподаватель подсказывает студентам, как добиться завершенности в работе, вывести ее на высокий профессиональный уровень. Прекрасно, когда между студентами и преподавателем складываются хорошие, доверительные отношения. Имеет большое значение диалог преподавателя со студентом. Важен индивидуальный подход к учащемуся. Работа с теми, кто уже прошел первую ступень обучения дает и преподавателю возможность проявить свои творческие способности.

Основные цели и задачи по освоению живописи:

1. Определение общего колорита.
Задача: достоверно и точно найти общий колорит работы.
2. Художественные приемы изображения.
Задача: найти и показать ритм, выразительно расположить пятна, овладеть линией.
3. Ассоциативно- образное решение.
Задача: рассмотреть постановку с точки зрения ассоциативного решения и выявить его. Например, увидеть постановку, как своеобразный двухъярусный город, дом над водопадом.
4. Определение цветомасс.
Задача: правильно и точно определить цветовые массы в работе.
5. Владение рисунком.
Задача: правильно построить изображаемые объекты, соблюсти пропорции.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Академическая

живопись» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office. Использование специального программного обеспечения или справочных систем данной рабочей программа не предусматривает.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Занятия по живописи, на которых учащиеся получают начальные сведения по изобразительным дисциплинам, проводят в специальном помещении. Студенты должны знать его оборудование и уметь правильно пользоваться им.

Аудитория должна располагать всем необходимым для учебной работы в дневное и вечернее время. В просторном помещении (в расчете на одновременное занятие группы учащихся не более 15 человек) должно быть предусмотрено ровное, устойчивое освещение. Для этой цели на окна вешают плотные гладкокрашенные шторы, защищающие от солнечных лучей. Они необходимы при искусственном освещении натуры.

При работе живописью необходим и легкий доступ к воде.

Для подсветки натуральных постановок (натюрмортов, гипсовых слепков и живой натуры) используют переносные или стационарные софиты. Их устанавливают выше и впереди натуры (модели). При таком освещении (верхнем, боковом) лучше читается поверхность форм благодаря контрастам света и тени.

При работе с натуры используют деревянные подставки — подиумы: для натюрмортов — высокие, узкие размером 65х45х30 см, для живой натуры — плоские, горизонтальные 30х110х75 см.

Обычно натюрморты для удобства переноски размещают на деревянном уголке, состоящем из горизонтальной плоскости размером 50х40 см и вертикальной плоскости 40х50 см, одновременно являющейся задней стенкой, к которой прикрепляется драпировка фона.

Вдоль внутренних стен кабинета ниже потолка укрепляют металлические трубки или деревянные рейки, к которым удобно подвешивать рамки с работами учащихся, наглядные пособия, а в случае надобности и драпировки.

Выполняют работы студенты на мольбертах, которые бывают двух видов: низкие — для работы сидя и высокие — для работы стоя. Вместо мольбертов можно использовать рисовальные доски (планшеты) на 1/2 листа акварельной бумаги.

Для краткосрочных этюдов, форэскизов и набросков учащиеся приносят с собой папки с отдельными листами А4 и А3 акварельной бумаги. Полезно иметь также карманные блокноты композиционного поиска — «почеркушек».