

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:

Графический дизайн

Форма обучения:

(очная, очно-заочная)

Москва – 2017

Разработчик: Мациевский Д. Е. – доцент кафедры изобразительных искусств АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Московского Союза художников, член Союза дизайнеров.

Рецензент: Соркин М. М. – доцент кафедры изобразительных искусств, член Союза художников России.

« 11 июля » 2017г. /Мациевский Д.Е./

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

СОГЛАСОВАНО:

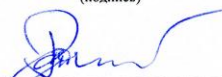
Руководитель УМУ

(подпись) /Е.С. Мальцева /

Декан факультета ФДМ

(подпись) /Е.Е. Нуцубидзе /

Заведующий кафедрой
разработчика РПД

(подпись) /Т.А. Рымшина /

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) учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн».

«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». Является предшествующей для дисциплины «Спецживопись», а также для дисциплин профессионального цикла.

Целью изучения дисциплины «Академическая живопись» является овладение методами изобразительного языка живописи и формирования у студентов профессиональных понятий, приемов и навыков, реализуемых в процессе решения конкретных профессиональных задач.

Задачи дисциплины:

- развитие чувства цвета, понимание светосилы цвета и стройность восприятия натуры;
- изучение методов воспроизведения 3-х мерного пространства средствами тонально-цветовых отношений на плоскости;
- объектом изучения является предметный мир, средовое пространство, фигура человека;
- формирование навыков использования максимально-широкого диапазона материалов и инструментария, позволяющих образно и лаконично живописными тонально-цветовыми взаимоотношениями визуализировать идею проекта;
- развитие творческого мышления и умения из любого окружающего пространства, а также по памяти и представлению свободно выстраивать работу со сложной композиционной системой цветовых и тональных взаимоотношений;
- понимание и следование фундаментальному профессиональному базису «Задача-Время-Средства».

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 компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			знать	уметь	владеть
1	ОК-5	способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	основные принципы формулировки законов академической живописи	обосновать последовательность процесса академической живописи	механизмом системного 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	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	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

№ п/п	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			знать	уметь	владеть
			разработки дизайн-проекта; основы пластической анатомии	визуализаций идеи проекта; применять на практике знания живописи на разных стадиях процесса проектирования	компьютерную графику.
5	ПК-4	способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта	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

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 окончанию 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. Кратковременные этюды окружающего пространства.		14		29		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 2. Кратковременные этюды пространственно-объектной модели.		14		30		2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности				1						Просмотр работ

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		
компетенции										
Второй этап формирования компетенции										
Тема 3. «Белое на белом» Пространственно-объектная модель.		14		31		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 4. Цветовой куб.		14		20		2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Третий этап формирования компетенции										
Тема 5. Работа с предметами (объектами) малых форм, разной материальной структуры, с кадрированием и увеличением.		16		28		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 6. Работа с предметами (объектами) разной материальной структуры в среде.		14		27		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 7. Три пространства.		14		24		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности				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	Тренинг		
компетенции										
Четвертый этап формирования компетенции										
Тема 8. Человек и пространство (фигура в интерьере).		20		30		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема. 9 Портрет, автопортрет.		20		33		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. Кратковременные этюды окружающего пространства.		28		12		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 2. Кратковременные этюды пространственно-объектной модели.		30		11		2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности				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	Тренинг		
компетенции										
Второй этап формирования компетенции										
Тема 3. «Белое на белом» Пространственно-объектная модель.		28		13		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 4. Цветовой куб.		30		10		2			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
Третий этап формирования компетенции										
Тема 5. Работа с предметами (объектами) малых форм, разной материальной структуры, с кадрированием и увеличением.		28		12		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 6. Работа с предметами (объектами) разной материальной структуры в среде.		30		11		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема 7. Три пространства.		30		12		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				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	Тренинг		
компетенции										
Четвертый этап формирования компетенции										
Тема 8. Человек и пространство (фигура в интерьере).		42		13		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Тема. 9 Портрет, автопортрет.		42		14		4			ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-4	
Текущий контроль уровня сформированности компетенции				1						Просмотр работ
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. Кратковременные этюды окружающего пространства

Работа с окружающим пространством через диафрагму. С помощью диафрагмы происходит выбор формата композиционного пространства на основе соотношения тонально-цветовых пятен, и анализа выбранного, средствами получаемых пропедевтических навыков, (большое – маленькое, светлое–темное, и т.д.) и соотнесение с задачами поставленными на дисциплине «Академический рисунок». Закрепляются методы использования диафрагмы, навыки выбора модели и формата как единого целого и, структуры листа, если на нем komponуется несколько этюдов. Развиваются навыки аналитического мышления пластическим языком, острота видения. Размер этюда 5-15 см. Время 5-20 мин.

Так же ведется студентом как самостоятельная работа на протяжении всего курса дисциплины, в прогрессе увеличивается сложность найденных решений, острота идеи, и техническое мастерство исполнения.

Тема 2. Кратковременные этюды пространственно-объектной модели

Объектная постановка в пространстве без фона, из простых геометрических фигур, и дополнительным более сложным по форме объектом (например ракушка). Лаконичные сближенные белые цвета плюс наиболее насыщенные (например красное). С разным источником освещения (контрастным, рассеянным). Чередую с добавлением объектов разной материальной структуры (например стекла).

Работа ведется в технике гризайль. Выполняется тональными градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого.

Задачи: анализ и определение учащимся тона (светлоты цвета), определение касаний зон света и тени. Понятие вне предметных тональных зон. Характеристика касаний по принципу контрастности и жесткости-мягкости. Отношение предметов друг к другу по существу и по степени темноты, сообразно с тем, находятся ли они ближе или дальше, а также правильное отношение теней всех предметов к главному свету этюда. Ахроматические цвета. Яркость и светлота. Световой контраст. Свет и форма. Цветовой тон. Работа с диафрагмой. Многовариантность решений, как с одного ракурса взгляда так и с разных. Стартовый размер (формат А4). 15-25 минут.

Тема 3. «Белое на белом». Пространственно-объектная модель

Изучение спектральных цветов начиная с белого, как смеси разнообразных цветов, и способного воспринять любой из них, в зависимости от источника освещения. Понимание оттенков и нюансов, свето-воздушное, цветовое состояние изображения. Изучение симультанных контрастов, и исходя из этого понимание теплоты-холодности в живописи.

- 1) Упражнения на фиксацию навыков и понимания решения задач предыдущих тем. Хорошим объектом изучения служит мятая бумага и игра с источником освещения.
1) Работа в технике гризайль. Стартовый размер (формат А4). 10-20 мин.
2) Работа цветом. Стартовый размер (формат А4). 20-35 минут.
- 2) Постановка группы более сложных объектов с добавлением для сравнения элементов насыщенных по цветовому тону. Исходя из предыдущих тем и задач. Переход от использования преимущественно акварельных красок и их свойств, к кроющим краскам. Начало изучения их свойств и возможностей.
1) Работа в технике гризайль. Стартовый формат А3, время работы 80-120 мин.
2) Работа цветом. Стартовый формат А3, время работы 80-120 мин.
- 3) Белые драпировки с интересной динамикой и обязательным включением окружающего пространства для формирования выразительного образа. Расширение диапазона материалов и их целесообразное использование. Стартовый формат А2, время работы 80-120 мин.

Тема 4. Цветовой куб

Создание студентами куба и раскрашенного с интересным решением цветового строя. Использование его как модели для изучения поверхностно-пространственных качества цвета и световоздушной среды, изменение физических свойств и восприятия цвета от освещения. Стартовый формат А2, время работы 80-120 мин.

Тема 5. Работа с предметами (объектами) малых форм, разной материальной структуры, с кадрированием и увеличением

Детальный анализ структуры, качества цветового пятна, представляющего локальный участок предмета, обусловленное его цветом, фактурой, освещением, пространственным положением, взаимосвязью с окружающими цветовыми пятнами. Локальный и предметный цвет. Колористические эффекты в передаче состояний. Фактура красочного слоя. Еще больший диапазон возможных материалов: пастель, восковые мелки, и т.п. вплоть до любых других, позволяющих добиться эффекта подчиненного творческому замыслу и придачу необходимой выразительности произведению. Стартовый формат А2, 120-160 мин.

Тема 6. Работа с предметами (объектами) разной материальной структуры в среде

Постановка из разнообразных по структуре объектов в взаимодействии с крупным пространством окружающей среды. С задачами предшествующей темы. За счет найденного композиционного решения приобрести необходимую выразительность. Стартовый формат А2, 120-160 мин.

Тема 7. Три пространства

Сложная постановка объектов (натюрморта) в структуре трех пространств: пространства самих объектов, пространства плоскостного изображения, и пространства отражения. Стремление к монументальности решения. Обязательно переформулирована в решение с ярко выраженной индивидуальной трактовкой и художественной задачей автора. Все должно быть подчинено замыслу. Повторение парадигмы «Задача-Время-Средство».

- 1) Эскизы. Обязательный анализ задачи, поиск характера бушующей рабы. Использование разных выразительных средств. Стартовый формат А4, 20-30 мин эскиз.
- 2) Этюды. Поиск самодостаточных выразительных решений, фрагментов, деталей будущей работы. Их анализ и проработка. Стартовый формат А4, 10 -20 см.
- 3) Предварительный рисунок в размер бушующей работы. Самодостаточная графическая работа, с конструктивно-тональным анализом. в полной мере используются навыки полученные на «Академическом рисунке».
- 4) Длительная работа. Ведется до конца семестра по завершении предыдущих этапов темы. Используется весь багаж технических навыков.

Тема 8. Человек и пространство (фигура в интерьере)

Базируясь на всем предшествующем опыте живописных задач, общей культуры и всесторонних знаний русской и мировой живописи, а так же полученном на дисциплине «Академический рисунок» в многочисленном рисовании человека, среды. Задача закономерно выстроенные решение, где человек (группа людей) выступает не как стаффаж, а неотъемлемой сутью формирующей композиционное пространство с неразрывной связью всех остальных частей сюжета.

- 1) Выразительные решения, скетчи. Стартовый формат А3, 60-120 мин.
- 2) Итоговая вещь. Стартовый формат А2.

Тема 9. Портрет, автопортрет

Портрет, автопортрет. Продолжая предыдущую тему и связывая все решающие базовые подходы с более углубленным изучением человека предусмотренных программой

дисциплины «Академический рисунок».

- 1) Выразительные решения, скетчи. Стартовый формат А3, 60-120 мин.
- 2) Копия. Аналитическая копия (интерпретация) работы, близкой по задачам, из примеров мирового искусства.
- 3) Итоговая вещь. – Завершенная работа. Стартовый формат А2.

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).
2. Иттен Иоханес. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2013.
3. Поморов Сергей, Прохоров Сергей, Шадулин Александр. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров. Учебное пособие. – М.: Лань. Планета музыки, 2015.
4. Прокофьев Николай. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. – М.: Владос, 2013.
5. Сервер Ф. А. Акварель для начинающих. – М.: Издательство Астрель, 2010.
6. Симблет Сара. Анатомия для художника. Перевод Е. Ильина, Т. Седелкина. – М.: Астрель, Времена 2, 2015.
7. Шаров Владимир. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013. 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: 1-2	теоретические основы академической живописи	обосновать последовательность процесса академической живописи	механизмом системного изложения основных этапов работы
	Этап 2 Темы: 3-4	теоретические основы академического рисунка	обосновать применение законов академической живописи	механизмом системного изложения основных принципов построения
	Этап 3 Темы: 5-7	основные принципы формулировки законов композиции	обосновать композиционное решение листа	механизмом системного изложения основных принципов композиции
	Этап 4 Темы: 8-9	способы оформления художественно-графических работ	оформлять художественно- графические работы	навыками оформления художественно-графических работ
ОК-7 способность к самоорганизации и	Этап 1 Темы: 1-2	некоторые способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	пользоваться учебными пособиями, учебной литературой	Некоторыми приемами самоорганизации и самообразования

самообразованию	Этап 2 Темы: 3-4	некоторые способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	пользоваться дополнительными учебными пособиями, учебной литературой, дополнительными ресурсами	приемами самоорганизации и самообразования
	Этап 3 Темы: 5-7	способы и средства последовательного закрепления профессионального роста	частично организовать рабочее время	приемами, обеспечивающими эффективное саморазвитие
	Этап 4 Темы: 8-9	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: 1-2	школы русской и зарубежной пластической культуры	использовать стилистические особенности разных школ	некоторыми приемами пластического обобщения объекта
	Этап 2 Темы: 3-4	основные особенности объемно-пространственного построения	использовать способы объемно-пространственного построения	некоторыми приемами пространственного анализа объекта
	Этап 3 Темы: 5-7	особенности и виды композиции	использовать разные виды композиции	некоторыми приемами композиционного анализа объекта
	Этап 4 Темы: 8-9	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 цветовыми	Этап 1 Темы: 1-2	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 Темы: 3-4	законы линейной и свето-воздушной перспективы;	целесообразно использовать материалы	навыками работы в разных масштабных и временных условиях;

КОМПОЗИЦИЯМИ		основные правила и принципы целевого использования живописных техник, материалов и инструментария;	для адекватной трактовки тонально-фактурных и тонально-цветовых характеристик объектов свето-воздушной среды и светосилы цвета;	
	Этап 3 Темы: 5-7	основы пластической анатомии	эффективно использовать возможности живописи как средства визуализаций идеи проекта;	навыками построения сложных колористических сюжетно-пространственных композиций
	Этап 4 Темы: 8-9	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: 1-2	приемы и методы колористического анализа	графически формулировать основную идею проекта с помощью колористического анализа	навыками колористического анализа
	Этап 2 Темы: 3-4	приемы и методы академической подачи проекта	графически формулировать основную идею проекта с помощью академической подачи	навыками академической подачи проекта
	Этап 3 Темы: 5-7	приемы и методы художественной подачи проекта	графически формулировать основную идею проекта с помощью художественной подачи	навыками художественной подачи проекта
	Этап 4 Темы: 8-9	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 пользуются 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

Тема Кратковременные этюды окружающего пространства.

Работа с окружающим пространством через диафрагму. С помощью диафрагмы происходит выбор формата композиционного пространства на основе соотношения тонально-цветовых пятен, и анализа выбранного, средствами получаемых пропедевтических навыков, (большое – маленькое, светлое–темное, и т.д.). Размер этюда 5-15 см. Время 5-20 мин.

Тема Кратковременные этюды пространственно-объектной модели.

Объектная постановка в пространстве без фона, из простых геометрических фигур, и дополнительным более сложным по форме объектом (например ракушка). Лаконичные сближенные белые цвета плюс наиболее насыщенные (например красное). С разным источником освещения (контрастным, рассеянным). Чередую с добавлением объектов разной материальной структуры (например, стекла).

Работа ведется в технике гризайль. Выполняется тональными градациями одного цвета, чаще всего сепии или серого.

Задачи: анализ и определение учащимся тона (светлоты цвета), определение касаний зон света и тени. Понятие вне предметных тональных зон. Характеристика касаний по принципу контрастности и жесткости-мягкости. Отношение предметов друг к другу по существу и по степени темноты, сообразно с тем, находятся ли они ближе или дальше, а также правильное отношение теней всех предметов к главному свету этюда. Ахроматические цвета. Яркость и светлота. Световой контраст. Свет и форма. Цветовой тон. Работа с диафрагмой. Многовариантность решений, как с одного ракурса взгляда, так и с разных.

Стартовый размер (формат А4). 15-25 минут.

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

Тема «Белое на белом» Пространственно-объектная модель.

Изучение спектральных цветов начиная с белого, как смеси разнообразных цветов, и способного воспринять любой из них, в зависимости от источника освещения. Понимание оттенков и нюансов, свето-воздушное, цветовое состояние изображения. Изучение симультанных контрастов, и исходя из этого понимание теплоты-холодности в живописи.

- 4) Упражнения на фиксацию навыков и понимания решения задач предыдущих тем. 1) *Работа в технике гризайль. Стартовый размер (формат А4). 10-20 мин.*
2) *Работа цветом. Стартовый размер (формат А4). 20-35 минут.*
- 5) Постановка группы более сложных объектов с добавлением для сравнения элементов насыщенных по цветовому тону. Исходя из предыдущих тем и задач. Переход от использования преимущественно акварельных красок и их свойств, к кроющим краскам.
- 6) 1) Работа в технике гризайль. Стартовый формат А3, время работы 80-120 мин.
2) Работа цветом. Стартовый формат А3, время работы 80-120 мин.
- 7) Белые драпировки с интересной динамикой и обязательным включением окружающего пространства для формирования выразительного образа. Расширение диапазона материалов и их целесообразное использование. Стартовый формат А2, время работы 80-120 мин.

Тема Цветовой куб.

Создание студентами куба и раскрашенного с интересным решением цветового строя. Использование его как модели для изучения поверхностно-пространственных качества цвета и световоздушной среды, изменение физических свойств и восприятия цвета от освещения.

Стартовый формат А2, время работы 80-120 мин.

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

Тема Работа с предметами (объектами) малых форм, разной материальной структуры, с кадрированием и увеличением.

Детальный анализ структуры, качества цветового пятна, представляющего локальный участок предмета, обусловленное его цветом, фактурой, освещением, пространственным положением, взаимосвязью с окружающими цветовыми пятнами. Локальный и предметный цвет. Колористические эффекты в передаче состояний. Фактура красочного слоя. Еще больший диапазон возможных материалов: пастель, восковые мелки, и т.п. вплоть до любых других, позволяющих добиться эффекта подчиненного творческому замыслу и придачу необходимой выразительности произведению

Стартовый формат А2, 120-160 мин.

Тема Работа с предметами (объектами) разной материальной структуры в среде.

Постановка из разнообразных по структуре объектов в взаимодействии с крупным пространством окружающей среды.. За счет найденного композиционного решения приобрести необходимую выразительность.

Стартовый формат А2, 120-160 мин.

Тема Три пространства.

Сложная постановка объектов (натюрморта) в структуре трех пространств: пространства самих объектов, пространства плоскостного изображения, и пространства отражения. Стремление к монументальности решения. Обязательно переформулирована в решение с ярко выраженной индивидуальной трактовкой и художественной задачей автора.

Эскизы. Обязательный анализ задачи, поиск характера будущей работы. Использование разных выразительных средств. Стартовый формат А4, 20-30 мин эскиз.

- 5) Этюды. Поиск самостоятельных выразительных решений, фрагментов, деталей будущей работы. Их анализ и проработка. Стартовый формат А4, 10 -20 см.
- 6) Предварительный рисунок в размер будущей работы. Самостоятельная графическая работа, с конструктивно-тональным анализом. в полной мере используются навыки полученные на «Академическом рисунке».
- 7) Длительная работа. Ведется до конца семестра по завершении предыдущих этапов темы. Используется весь багаж технических навыков.

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

Тема Человек и пространство (фигура в интерьере).

Базируясь на всем предшествующем опыте живописных задач, общей культуры и всесторонних знаний русской и мировой живописи, а так же полученном на дисциплине «Академический рисунок» в многочисленном рисовании человека, среды.

Задача закономерно выстроенные решение, где человек (группа людей) выступает не как стаффаж, а неотъемлемой сутью формирующей композиционное пространство с неразрывной связью всех остальных частей сюжета.

- 3) Выразительные решения, скетчи. Стартовый формат А3, 60-120 мин.
- 4) Итоговая вещь. Стартовый формат А2.

Тема Портрет, автопортрет.

Портрет, автопортрет. Продолжая предыдущую тему и связывая все решающие базовые подходы с более углубленным изучением человека предусмотренных программой

дисциплины «Академический рисунок».

- 4) Выразительные решения, скетчи. Стартовый формат А3, 60-120 мин.
- 5) Копия. Аналитическая копия (интерпретация) работы, близкой по задачам, из примеров мирового искусства.
- 6) Итоговая вещь. – Завершенная работа. Стартовый формат А2.

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 теплохолодности 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. Определение основ художественно - выразительных средств искусства живописи.
2. Особенности техники акварели
3. Определение понятия «живопись».
4. Виды живописи.
5. Основные средства передачи цвета в живописи.
6. Роль света и освещенности в живописи.
7. Понятие колорита в живописи.
8. Взаимосвязи живописи с другими видами искусства.
9. Живописные материалы и инструменты.
10. Роль белил в технике живописи кроющими красками.
11. Специфика живописных задач художественного языка графики.
12. Перечислить задачи, решаемые в: а) эскизе, б) этюде.
13. Факторы, определяющие и объединяющие все разнообразие стилистических направлений живописи.
14. Целостность изображения и целостность зрительного восприятия.
15. Основные этапы построения живописной работы.
16. Основные характеристики цвета.
17. Насыщенность и чистота цвета.
18. Правила выполнения работы в технике гризайль.
19. Воздушная перспектива в живописи.
20. Роль теоретических знаний в овладении живописью.
21. Основные теоретические труды по искусству живописи.
22. Понятие контраста в живописи.
23. Эстетика изолированного цвета.
24. Живопись орнамента.
25. Последовательность этапов выполнения учебного задания по живописи.
26. Отличия длительного задания по живописи от кратковременного этюда.
27. Основные композиционные задачи при работе над живописным полотном.
28. Применение и назначение фор-эскизов.
29. Понимание «теплоты», «холодности» в живописи.
30. Основные, составные, дополнительные цвета.
31. Психологическое воздействие цвета на человека.
32. Нюанс в живописи.
33. Пространственные свойства цвета.
34. Роль масштаба и соотношение предметов в живописной среде.
35. Техника живописи эпохи Возрождения.
36. Техника живописи в Древнерусском искусстве.
37. Техника живописи в изобразительном искусстве Нового времени (17-18 вв.).
38. Особенности техники живописи импрессионистов и постимпрессионистов.
39. Особенности техники живописи XX века.
40. Роль живописи в изобразительном искусстве.

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 паспорту.

При необходимости паспорту 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 творческих 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 пересдача.

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. Сервер Ф. А. Акварель для начинающих. – М.: Издательство Астрель, 2010.
5. Симблет Сара. Анатомия для художника. Перевод Е. Ильина, Т. Седелкина. – М.: Астрель, Времена 2, 2015.
6. Шаров Владимир. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013.
7. 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. Спецрисунк 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. Барышников В.Л. Живопись. Учебник.- М.: Архитектура, 2011.
9. Беляева С.Е., Розанов Е.А. Спецрисунк и художественная графика: Учебник. - М.: «Академия», 2010.
10. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н., Авдеев Ю.С., Гусейнов Г.М. Живопись. Учебное пособие. - М., 2010.
11. Лин Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство /Перевод с англ. О.П. Бурмаковой. - М.: АСТ - Астрель, 2010.
12. 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 данная рабочая 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».