

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Декан художественного факультета

_____ Н.А.Попович

«22» апреля 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

ЖИВОПИСЬ

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы
(уровень высшего образования – бакалавриат)

Форма обучения: очная

Профиль «Художественная керамика»

Квалификация
Художник декоративно-прикладного искусства

Владивосток 2024

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень высшего образования – бакалавриат)
профиль:	<i>Художественная керамика</i>
Утверждён:	Приказом Минобрнауки России от «13» августа 2020 г. № 1010
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 26 августа 2020 г. № 59494
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	И.о. ректора ДВГИИ О.В.Перич 22.04.2024г.
Одобен:	Решением Ученого совета 22.04.2024 г., протокол № 7
Кафедра, реализующая дисциплину	кафедра живописи и рисунка
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра живописи и рисунка
Примерная образовательная программа утверждена:	
Составитель:	доцент А.А. Енин
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры живописи и рисунка № 6 от «06» марта 2024г.
Согласована:	Зав. кафедрой – А.А. Енин _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

формирование компетенций, способствующих приобретению профессионального навыка для создания художественных произведений различными живописными средствами.

Задачи дисциплины:

- реализация системы обучения живописи через последовательное усложнение заданий;
- знакомство с процессом создания живописных работы с особенностями передачи цветовых и тоновых соотношений;
- изучение различных законов о цвете и правил их использования, развитие колористического восприятия и передачи цвета;
- изучение живописных приемов, практическое освоение техники живописи и технологии использования живописных материалов, их изобразительно-выразительных возможностей.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «Живопись» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в **формировании компетенций УК-1, ОПК-1, ПК-2.**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-1Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Производит анализ задачи или проблемной ситуации и разрабатывает план действий по их решению	В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: <ul style="list-style-type: none">- законы изобразительной грамоты, закономерности цветовой гармонии и эмоционального воздействия цвета на зрителя;- технологические особенности живописных материалов;- особенности зрительного восприятия картинной плоскости и основные понятия теории цвета. Уметь: <ul style="list-style-type: none">- на практике применять полученные теоретические знания, творчески применять умения и навыки, решать композиционные задачи в своей творчестве и профессиональной деятельности;- обрабатывать последовательно, поэтапно собранный по теме материал;- вести комплексную разработку эскизов используя приемы цветовой гармонизации среды;
ОПК-1Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического пе-	ОПК-1.3 Владеет основной терминологией и навыками анализа художественных произведений	

риода		
ПК-2 Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академического и технического рисования, академической и декоративной живописи, приемами работы с цветом, цветовыми и формальными композициями, объемной формой в рамках специальности.	<p>ПК-2.1 Демонстрирует способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний для создания авторских произведений</p> <p>ПК-2.2 Умеет делать сбор исходного материала для поставленной или заданной темы; обрабатывать последовательно, поэтапно собранный по теме материал</p> <p>ПК-2.3 Анализирует композиционное построение, схемы; применять законы композиции</p>	<p>- соблюдать технологические процессы и приёмы при создании живописного произведения;</p> <p>- грамотно выбрать художественный язык с его многообразием приемов, способы и приемы организации плоскости, объемов, пространства, основные выразительные средства.</p> <p>Владеть:</p> <p>- приемами эскизирования в цвете, навыками сбора натурального материала, и создания зарисовок, набросков, эскизов;</p> <p>- практическими навыками проведения подготовительного процесса при создании живописного произведения;</p> <p>- практическими навыками и различными техниками живописного изображения.</p>

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Живопись» относится к **обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)»**.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль			
	Всего	Из них:										
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА					
1	17		17					55		72	–	
2	32		32					76		108	–	
3	18		17				1	19	35	72	экзамен	
4	32		32					40		72	зачет с оценкой	
5	17		17					55		72	зачет с оценкой	
6	33		32				1	40	35	108	экзамен	
Общая трудоемкость, часы											504	
Зачетные единицы											14	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Практическая работа	Самостоятельная работа	Контроль	Всего
1 семестр					
1.	Натюрморт <i>Гризайль</i>	4	10		14
2.	Натюрморт в теплом и холодном колорите	7	11		18
3.	Натюрморт из 2-3 предметов в контрастной цвето- вой гамме	4	14		18
	Теоретические основы живописной грамоты.	1	10		11
	Технические упражнения	1	10		11
Всего в 1 семестр:		17	55	–	72
2 семестр					
4.	Декоративный, локально -плоскостной натюрморт в сближенной цветовой гамме / локальный натюр- морт в контрастной цветовой гамме	14	30		44
5.	Переработка натюрморта, используя эмоциональ- ные ассоциации - позитивные, негативные и нейтральные	6	10		16
6.	Декоративный, плоскостной натюрморт с орнамен- тальной составляющей	8	20		28
	Теоретические основы живописной грамоты	2	8		10
	Технические упражнения	2	8		10
Всего во 2 семестре:		32	76	–	108
3 семестр					
7.	Тематический натюрморт на сближенной или кон- трастной цветовой гамме цветовой гамме из 3-5 предметов	8	7		15
8.	Натюрморт из 3-4 предметов разных по фактуре, размеру и цвету	8	7		15
	Технические упражнения	1	5		6
				35	35
	Экзамен:			1	1
Всего в 3 семестре:		17	19	36	72
4 семестр					
9.	Декоративный тематический натюрморт на образ. Использование имприматуры	12	18		30
10.	Натюрморт с цветами	10	12		22

11.	Декоративный локально плоскостной натюрморт и применение обводки	8	8		16
	Технические упражнения	1	2		3
	Зачет с оценкой	1			1
Всего в 4 семестре:		32	40	–	72
5 семестр					
12.	Тематический натюрморт из разномасштабных предметов сближенных по цвету	8	25		33
13.	Тематический натюрморт на материальность предметов	7	25		32
	Технические упражнения	1	5		6
	Зачет с оценкой	1			1
Всего в 5 семестре:		17	55	–	72
6 семестр					
14.	Декоративный локально-модульный натюрморт в неглубоком пространстве интерьера / с применением техники авторского коллажирования	10	10		20
15.	Копия многоцветного керамического изделия	6	10		16
16.	Этюд головы с натуры. <i>Гризайль</i> Портрет модели (голова) <i>быстрый этюд с натуры</i>	10	10		20
17.	Портрет модели (голова) серия декоративных переработок в контрастной и сближенной цветовой гамме.	6	10		16
				35	35
	Экзамен			1	1
Всего в 6 семестре:		32	40	36	108
ИТОГО:		147	285	72	504

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание практических заданий

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины (практическая подготовка)
1 семестр	
1. Натюрморт <i>Гризайль</i>	Ахроматические цвета. Выполняется несложный натюрморт из двух-трех предметов в технике гризайль. <i>Упражнения: знакомство с различными художественными материалами, методами и техническими приемами, на примере простого натюрморта. Рекомендуемый размер 60x40.</i>
2. Натюрморт в теплом и холодном колорите	Основы живописной грамоты. Колористическая гармония Цветовые характеристики. Хроматические и ахроматические цвета. Объективные свойства цвета и реакции, кото-

3. Натюрморт из 2-3 предметов в контрастной цветовой гамме	рые они вызывают. Выполняется несложный натюрморт из двух-трех предметов. <i>Упражнения: Изучение видов письма, знакомство с различными художественными материалами, методами и техническими приемами, на примере простого натюрморта.</i> Рекомендуемый размер 60х40.
Теоретические основы живописной грамоты	Семантика цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Спектральные цвета, цветовой круг. Смешение цветов. Смешение красок.
Технические упражнения	Отработка приемов заливки плоскости с помощью трех основных цветов. Основные и промежуточные цвета. Градации тона. Смешение красок. Технические приемы.
2 семестр	
4. Декоративный, локально -плоскостной натюрморт в сближенной цветовой гамме / локальный натюрморт в контрастной цветовой гамме	Натюрморт. Знакомство с принципами построения декоративного натюрморта. Стилизация и трансформация формы. <i>Обязательно выполняется ряд упражнений и эскизов на поиск наиболее выразительной формы.</i> Рекомендуемый размер 50х60.
5. Переработка натюрморта, используя эмоциональные ассоциации - позитивные, негативные и нейтральные	Знакомство с принципами построения декоративного натюрморта на основе трансформации формы используя эмоциональные ассоциации. <i>Обязательно выполняется ряд упражнений и эскизов на поиск наиболее выразительной формы.</i> Рекомендуемый размер 50х60.
6. Декоративный, плоскостной натюрморт с орнаментальной составляющей	Знакомство с принципами построения декоративного натюрморта с использованием декоративных элементов и орнаментики. Стилизация и трансформация формы. <i>Обязательно выполняется ряд упражнений и эскизов на поиск наиболее выразительной формы.</i> Рекомендуемый размер 50х60.
Теоретические основы живописной грамоты	Символика цвета. Смешение красок.
Технические упражнения	Смешение красок. Технические приемы. Лессировки. Растяжка цвета. Фрагмент несложного орнамента в цвете.
3 семестр	
7. Тематический натюрморт на сближенной или контрастной цветовой гамме из 3-5 предметов	Тематический натюрморт, 3-5 предметов. Применение локальной трактовки формы. Реалистическое изображение на основе трансформация формы. Рекомендуемый размер 50х60.
8. Натюрморт из 3-4 предметов разных по фактуре, размеру и цвету	Работа над передачей разнообразных фактур и текстур предметов.
Технические упражнения	Зарисовки осенних листьев и цветов
4 семестр	
9. Декоративный тематический натюрморт	Использование имприматуры. Трансформация формы

ческий натюрморт на образ. Использование имприматуры	
10. Натюрморт с цветами	Обобщение силуэта и получение основного пятна. Линейная и цветовая схема.
11. Декоративный локально-плоскостной натюрморт и применение обводки	Локально-плоскостное решение. Применение обводки. Переработка тематического натюрморта в контрастной цветовой гамме, используя принципы декоративного построения листа и плоскости. Творческое решение.
Технические упражнения	Зарисовки овощей, фруктов или цветов
5 семестр	
12. Тематический натюрморт из разномасштабных предметов сближенных по цвету	Сближенная цветовая гамма. <i>Использование техники сграффито</i> . Творческое решение.
13. Тематический натюрморт на материальность предметов	Трансформация формы. <i>Смешанная техника</i>
Технические упражнения	Зарисовки декоративных тканей или орнаментики национальных костюмов
6 семестр	
14. Декоративный локально-модульный натюрморт в неглубоком пространстве интерьера / с применением техники авторского коллажирования	Декоративный натюрморт контрастной цветовой гамме с применением фактуры и текстуры. Творческое решение. Декоративный натюрморт с применением техники авторского коллажирования. Творческое решение.
15. Копия многоцветного керамического изделия	Выполняется рассредоточено, в течении семестра
16. Этюд головы с натуры. Быстрый этюд с натуры	Ознакомительная работа. <i>Гризайль</i> Быстрый этюд с натуры. <i>Знакомство с различными художественными материалами, методами и техническими приемами.</i>
17. Портрет модели (голова) серия декоративных переработок в контрастной и сближенной цветовой гамме.	Серия декоративных переработок в контрастной и сближенной цветовой гамме. Творческое решение.

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа является продолжением аудиторных занятий. Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих биб-

блиотеку и читальный зал, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)					
	1	2	3	4	5	6
Семестры						
Работа с Интернет-ресурсами	5	5	5	5	5	5
Работа с видеоматериалами	3	3	3	3	3	3
Работа с литературой	5	5	5	5	5	5
Выполнение учебных заданий	42	23	6	27	42	27
Всего:	55	76	19	40	55	40
ИТОГО:	285					

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Бакушинский, А. В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства / А. В. Бакушинский. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 49 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/56555>

Брин В. Б. Физиология человека в схемах и таблицах. Издательство Лань, 2020. — 608 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:.

Дюваль М. Анатомия для художников: Учебное пособие. Издательство Лань, 2020. — 368 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:.

Енин А.А., Обухов И.Б., Попович Н.А. Пленэр: учеб. пособие. Дальневосточная государственная академия искусств — Владивосток: Изд-во ДВГАИ, 2015. — 120с.

Исаев А.А. Основы творческого подхода в живописи: / Исаев А.А., Демён Д.Н., Рябинова С.В., Савельева О.П. Учебное пособие. Издательство ФЛИНТА, 2016. -224с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:.

Киплик Д. И. Техника живописи: Учебное пособие. Издательство Лань, 2020. — 592 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:<https://e.lanbook.com/book/32113>

Механик Н.С. Основы пластической анатомии: Учебное пособие. Издательство «Планета музыки», 2019. — 352 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:.

Федоренко В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи. Издательство ФЛИНТА, 2012. - 152 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:.

Ченнини Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи: учебное пособие. Издательство Лань, 2020. – 132 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL:.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка)
<http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

– Текстовый редактор (Microsoft Office Word);

– Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по практике Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием.

Для организации аудиторных занятий:

- учебные мастерские (аудитории) для групповой (мелкогрупповой) работы, обучающихся с преподавателями. Учебная мастерская для занятий оснащена: столы, стулья, специальная мебель и орг. средства, станки для рисования (мольберты) различной высоты, подиумы для натуры, софиты для подсветки;

- методический фонд кафедры: для методического обеспечения дисциплины. Методический фонд, состоящий из гипсовых моделей, гипсовых античных голов, бюстов, торсов и других элементов фигуры и головы, а также натюрмортный фонд (драпировки, предметы быта и т.п.). Наглядные и методические пособия, стенды. Вспомогательный визуальный ряд (фотоматериал, работы студентов – учебные рисунки, творческие работы, наброски, зарисовки);

- технические средства обучения: аудио, видеоаппаратура, мультимедийное оборудование;

Помещения для организации самостоятельной работы:

- библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Экзамены и зачеты с оценкой проводятся в форме просмотров. В просмотровую комиссию входят: заведующий кафедрой и преподаватели кафедры, которые коллегиально оценивают качество представленных работ.

К экзамену и зачету с оценкой студент должен предоставить полностью завершённую работу согласно тематическому плану. Итоговая работа оформляется в соответствии с требованием освоения курса дисциплины.

Лучшие работы отбираются в методический фонд художественного факультета. Оценка (по пятибалльной шкале) объявляется студенту и выставляется в зачётную книжку студента руководителем курса.