

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета факультета культуры и искусства от «20» мая 2024 г., протокол №12/272

Председатель /Н.С. Сафронов/

Зав.кафедрой дизайна и искусства интерьера (подпись) Е.Л.Силантьева (по доверенности № 218/08 от 29.01.2024г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Академическая живопись
Факультет	Факультет культуры и искусства
Кафедра	Кафедра дизайна и искусства интерьера
Курс	1, 2 - очно-заочная форма обучения

Направление (специальность): 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль/специализация): Дизайн интерьера

Форма обучения: очно-заочная

Дата введения в учебный процесс УлГУ: 01.09.2024 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20__ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	КАФЕДРА	Должность, ученая степень, звание
Вилкова Анна Анатольевна	Кафедра дизайна и искусства интерьера	Доцент, Кандидат педагогических наук

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Развитие у студентов объемно-пространственного и конструктивного мышления; овладение методами творческого процесса и создания художественного образа на основе изображения предметно-пространственной среды средствами академической живописи, в соответствии с общими целями ОПОП бакалавриата; овладение навыками академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.01 «Дизайн», дисциплина «Академическая живопись» направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности

Задачи освоения дисциплины:

- 1) приобретение студентами необходимых знаний о способах и методах живописного композиционного построения предметно-пространственных форм на плоскости;
- 2) развитие у студентов художественного и творческого стиля мышления;
- 3) формирование живописного мастерства с учётом специфики выразительных средств и способов формообразования, используемых в живописи;
- 4) освоение методов художественной колористики на практических занятиях живописи с натуры;
- 5) изучение методов передачи пространства с учетом законов линейной и воздушной перспективы; передачи тона и цвета изображаемой модели средствами живописи; методами создания живописных композиций различной степени сложности; методами придания изображению реалистичности и объемности посредством тени, светотени и построения отражений;
- 6) формирование положительной мотивации на обучение; постановки и реализации творческого процесса самообразования;
- 7) применение полученных знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Академическая живопись» относится к числу дисциплин блока Б1.О, предназначенного для студентов, обучающихся по направлению: 54.03.01 Дизайн.

В процессе изучения дисциплины формируются компетенции: ОПК-4, ОПК-5.

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как: Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной

квалификационной работы, Спецживопись, Пропедевтика, Эргономика, Культурные и креативные индустрии, Шрифт, Создание и продвижение творческого продукта, Академический рисунок, Основы современной государственной политики в сфере культуры, Фотографика, Спецрисунок.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	<p>знать: ИД-1.1опк4 Знать законы линейной и воздушной перспективы; технику и технологию живописи; пластическую анатомию на примере образцов классической культуры; основы пластического моделирования и формообразования; методы организации творческого процесса</p> <p>уметь: ИД-2опк4 Уметь работать с натурой, изображать объекты предметного мира, пространство методами изобразительного языка академической живописи; создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; использовать технические приемы живописи, в соответствии с поставленными задачами и используемыми материалами; методически грамотно выстраивать работу над учебными постановками; пластически работать с моделировкой формы</p> <p>владеть: ИД-3опк4 Владеть навыками линейно-конструктивного построения; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; навыками гармонизации цветовых отношений; принципами, приемами композиционной организации</p>
ОПК-5 Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	<p>знать: ИД-1опк5 Знать основы организации и проведения, а также участия в художественно-творческих мероприятиях, презентациях, выставках, конкурсах, фестивалях; актуальные требования, предъявляемые к современным конкурсным, фестивальным, выставочным работам</p> <p>уметь: ИД-2.2опк5 Уметь использовать профессиональные методы и приемы для эффективного построения выставочной экспозиции</p> <p>владеть: ИД-3опк5 Владеть организаторскими навыками командной работы для осуществления профессиональной и творческой деятельности, участия в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях</p>

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего): 11 ЗЕТ

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 396 часов

Форма обучения: очно-заочная

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u>очно-заочная</u>)				
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам			
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	68	18	16	18	16
Аудиторные занятия:	68	18	16	18	16
Лекции	-	-	-	-	-
Семинары и практические занятия	68	18	16	18	16
Лабораторные работы, практикумы	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа	256	54	56	54	92
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	Тестирование	Тестирование			
Курсовая работа	Курсовая работа	-	-	-	Курсовая работа
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	Экзамен, (72)	Экзамен			Экзамен
Всего часов по дисциплине	396	108	72	72	144

4.3. Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения: очно-заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. 1 сем							
Тема 1.1. Натюрморт в холодной гамме	13	0	3	0	0	10	Тестирование
Тема 1.2. Натюрморт в теплой гамме	13	0	3	0	0	10	Тестирование
Тема 1.3. Многопредметный натюрморт	16	0	4	0	0	12	Тестирование
Тема 1.4. Натюрморт в темных тонах	16	0	4	0	0	12	Тестирование
Тема 1.5. Натюрморт в светлых тонах	14	0	4	0	0	10	Тестирование
Раздел 2. 2 сем							
Тема 2.1. Многопредметный тематический натюрморт	18	0	4	0	0	14	Тестирование
Тема 2.2. Натюрморт из предметов быта	18	0	4	0	0	14	Тестирование
Тема 2.3. Натюрморт с гипсовой головой	18	0	4	0	0	14	Тестирование
Тема 2.4.	18	0	4	0	0	14	Тестирование

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Многопредметный натюрморт							ние
Раздел 3. 3 сем							
Тема 3.1. Гипсовая голова «Гризайль»	7	0	2	0	0	5	Тестирование
Тема 3.2. Голова натурщика «Гризайль» (этюд)	8	0	2	0	0	6	Тестирование
Тема 3.3. Тематический натюрморт	6	0	2	0	0	4	Тестирование
Тема 3.4. Натюрморт с гипсовой головой	8	0	3	0	0	5	Тестирование
Тема 3.5. Голова натурщика	13	0	3	0	0	10	Тестирование
Тема 3.6. Женский портрет с плечевым поясом	15	0	3	0	0	12	Тестирование
Тема 3.7. Портрет с плечевым поясом	15	0	3	0	0	12	Тестирование
Раздел 4. 4 сем							
Тема 4.1. Полуфигура (этюд)	28	0	4	0	0	24	Тестирование
Тема 4.2. Женская	28	0	4	0	0	24	Тестирование

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
полуфигура (портрет с руками)							
Тема 4.3. Портрет с руками	28	0	4	0	0	24	Тестирование
Тема 4.4. Фигура (эюд)	24	0	4	0	0	20	Тестирование
Итого подлежит изучению	324	0	68	0	0	256	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. 1 сем

Тема 1.1. Натюрморт в холодной гамме

Ознакомление с методологией и методом преподавания дисциплины. Краткие сведения о материалах, используемых в живописной практике, об особенностях техники письма водяными красками. Постановка натюрморта в аудитории и выполнение студентами живописной работы. Изучение оттенков холодной гаммы. Изучение оттенков холодной гаммы.

Тема 1.2. Натюрморт в теплой гамме

Освоение метода создания живописного произведения. Ознакомление с общими понятиями о композиции и основными средствами ее построения. Композиционные наброски поставленного натюрморта. Поиск композиционного решения (подготовительный рисунок на плоскости листа). Цветовое решение композиции, определение общего колорита. Объемно-пространственная лепка форм, разбор освещенных и теневых частей натюрморта. Цветовая проработка постановки (обобщение, уточнение нюансов). Изучение оттенков теплой гаммы

Тема 1.3. Многопредметный натюрморт

Определение понятия «колорит» в живописи. Изучение спектра, цветовых классификаций, цветовых сочетаний, взаимодействия цветов. Композиционное решение. Подготовительный карандашный рисунок. Поиск цветового решения композиции, определение общего колорита. Выявление объемной формы предметов между освещенными и теневыми частями натюрморта

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

(блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над поставкой.

Тема 1.4. Натюрморт в темных тонах

Особенности передачи пространства и плановости в живописи. Воздушная перспектива. Изучение возможностей колорита. Освоение навыков передачи изображаемого предмета с помощью ограниченной палитры. Композиционное решение с выявлением композиционного центра. Решение цветовой композиции (предварительный этюд). Определение общего колорита и тональности, выявление объемных форм предметов, разница между светом и тенью составляющих натюрморта. Цветовая и тональная проработка натюрморта.

Тема 1.5. Натюрморт в светлых тонах

Выполнение упражнения в виде натюрморта с помощью сближенных цветовых отношений. Свойства и качества цветов светлой тональной гаммы. Размещение рисунка в листе. Нахождение общего колорита. Передача основных пространственных планов, работа отношениями. Объемно-пространственная лепка предметов при помощи цвета и тона. Подчинение отдельных деталей выразительному целому

Раздел 2. 2 сем

Тема 2.1. Многопредметный тематический натюрморт

Определение цветовой гаммы в набросках и эскизах, подчинение цвет-овых сочетаний композиционному замыслу живописной работы. Поиск в эскизах цветового композиционного центра. Выполнение изобразительной композиции на основе поставленного натюрморта. Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Поиск цветового решения композиции, определение общего колорита. Выявление объемной формы предметов между освещенными и теневыми частями натюрморта (блик, свет, полутон, тень). Цветовая проработка постановки, подведение итогов работы над поставкой.

Тема 2.2. Натюрморт из предметов быта

Освоение живописных приемов работы на контрастах. Изучение на практике цветовой нюансировки и ее влияние на зрительное восприятие живописного произведения. Композиционное решение, поиск грамотной композиции (определение композиционного центра, размещение в формате листа). Передача основных пространственных планов, работа живописными отношениями, колористическое решение. Выявление максимально контрастных акцентов постановки. Объемно-пространственная лепка при помощи цветотональной моделировки форм предметов и пространства

Тема 2.3. Натюрморт с гипсовой головой

Изучение строения головы на основе образцов классической скульптуры. Грамотное композиционное расположение в плоскости листа (характер окружающей среды). Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача материальности гипса и других предметов постановки.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Работа со светотональными отношениями. Определение тоновых контрастов. Проработка планов (ближнего и дальнего). Внимание к касаниям предметов и фона. Приведение работы к цельности, выявление доминанты натюрморта.

Тема 2.4. Многопредметный натюрморт

Определение методов академической живописи и приемов работы с цветом в соответствии с художественным замыслом. Использование технических приемов в соответствии с поставленными задачами и используемыми материалами. Композиционное решение, размещение в плоскости листа. Поиск гармоничного колористического решения. Работа отношениями, выявление объемно-пространственных форм предметов натюрморта посредством цвета и тона. Выполнение предварительного этюда. Передача основных пространственных планов. Эмоциональное выявление настроения в натюрморте.

Раздел 3. 3 сем

Тема 3.1. Гипсовая голова «Гризайль»

Анализ общей композиции постановки (размещение на плоскости листа). Построение, точное определение пропорций головы, светотональное решение композиции. Моделировка формы гипсовой головы с помощью светотени (обозначить свет, тень, полутона на гипсе, найти положение собственных и падающих теней). Тональная проработка формы головы.

Тема 3.2. Голова натурщика «Гризайль» (этюд)

Специфика построения композиции в портрете. Изобразительные средства для передачи характера позирующего человека. Анатомическое строение головы, шеи плечевого пояса. Композиционное решение в плоскости листа. Построение, точное определение пропорций. Грамотная передача головы и частей лица, с учетом анатомического строения; уделить внимание портретному сходству. Нахождение общего светотеневого решения постановки. Моделировка объема головы и частей лица посредством света и тона. Выделение главного и подчинение второстепенного главному, обобщение.

Тема 3.3. Тематический натюрморт

Методы построения композиции живописного произведения. Композиционное решение (подготовительный рисунок в плоскости листа). Выявление колористического строя натюрморта. Передача особенностей натурной постановки. Цветовая, световоздушная и плановая проработка натюрморта. Объемно-пространственная лепка предметов, выделяя главное и подчинение второстепенного главному, обобщение, передача настроения, создание художественного образа.

Тема 3.4. Натюрморт с гипсовой головой

Основные этапы создания живописного произведения. Грамотное расположение в плоскости листа с учетом характера окружающей среды. Построение, определение расположения гипсовой головы и других предметов постановки. Выявление цветовой рефлексной взаимосвязи. Передача

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

материальности гипса и предметов натюрморта. Работа цветотональными отношениями. Определение тонового и цветового контрастов. Проработка планов (ближнего и дальнего). Обратит внимание на мягкость касания предметов и фона. Приведение работы к цельности, выявить доминанту композиции

Тема 3.5. Голова натурщика

Этапы создания живописного портрета с натуры. Композиционное размещение изображения в плоскости формата листа. Построение, определение расположения общей массы головы с учетом анатомического строения и определения осевой линии на лицевой поверхности, грамотность пропорций. Гармонизация цветового решения постановки (работа с палитрой теплой гаммы). Выявление общего колорита (выполнение нескольких этюдов). Цветовая и тоновая моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица посредством цвета и тона

Тема 3.6. Женский портрет с плечевым поясом

Применение смешанных техник при работе над портретом. Пути достижения индивидуального сходства. Грамотное композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение, определение расположения массы головы с учетом анатомического строения (определение средней осевой линии на лицевой поверхности, проверка пропорций). Поиск гармоничного цветового решения постановки. Выявление общего колорита. Цветотональная моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона. Работая над объемом волос, не забывать об общей форме головы

Тема 3.7. Портрет с плечевым поясом

Роль мимики в портретной живописи. Использование смешанных техник при работе над живописным изображением фигуры человека. Роль интерьера в передаче художественного образа. Композиционное решение, оригинальность композиции в формате листа. Цветовое решение, работа отношениями. Объемно-пространственная лепка головы и торса, проработка деталей при помощи цвета и тона. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Выявление объема плечевого пояса, торса и головы, лепка рук посредством цветотональных отношений. Передача трехмерности объема и глубины пространства. Обобщение, выявление целого

Раздел 4. 4 сем

Тема 4.1. Полуфигура (этюд)

Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами. Особенности изображения фигуры человека. Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры. Ритм как способ передачи пространства, целостности и движения. Композиционное размещение изображения в плоскости листа. Построение полуфигуры. Построение осей движения головы и шеи, торса, таза, рук определение больших масс и объемов полуфигуры. Колористическое решение; определение световоздушной и тональной проработки постановки. Разбор цветовых и тональных отношений, работа со светотенью. Выявление пропорций, передача

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

портретного сходства. Моделировка объема головы и ее частей, торса, рук, с помощью цвета и тона. Работа с планами (учитывается разность первого и дальнего планов), работа с контурами. Обобщение цветовых и тональных отношений.

Тема 4.2. Женская полуфигура (портрет с руками)

Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами. Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры. Композиционное решение, оригинальность композиции в формате листа. Цветовое решение, работа отношениями. Объемно-пространственная лепка головы и торса. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения. Передача характерных черт натурщика (портретное сходство). Моделировка объема плечевого пояса, торса и головы, лепка, рук посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объема и глубины пространства.

Тема 4.3. Портрет с руками

Специфика изображения фигуры человека в движении. Специфика моделировки человеческого тела при работе над живописным изображением фигуры человека. Специфика работы над живописным изображением фигуры человека в одежде. Способы достижения индивидуального сходства при изображении фигуры человека. Композиционное решение, изображения в формате листа. Грамотное построение, определение массы головы; определение осевых линий движения головы и шеи. Выявление общего колорита (выполнение этюда). Моделировка головы, шеи, плечевого пояса и частей лица, с помощью цвета и тона. При работе над волосами, следить за объемными массами, характеризующими данную модель. Подчинение деталей портрета к целому. Работа с цветом и тоном ведется постепенно, осознанно, с учетом освещения и индивидуальных характеристик натурщика. Учитывается разница первого и дальнего планов.

Тема 4.4. Фигура (этюд)

Сюжетно - композиционный центр и средства выражения композиционного замысла при работе над изображением фигуры человека. Эскиз как подготовительное средство в работе над живописным изображением человеческой фигуры. Грамотное композиционное размещение в формате листа. Цветовое решение. Объемно-пространственная лепка головы и торса, рук. Проработка деталей при помощи цвета и тона. Грамотная передача формы головы с точки зрения анатомического строения, обращая внимание на характерные черты натурщика (портретное сходство). Моделировка объема фигуры посредством цветотональных отношений. Передача особенностей натуры; объема и глубины пространства.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. 1 сем

Тема 1.1. Натюрморт в холодной гамме

Вопросы к теме:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Очно-заочная форма

1. Основные характеристики цвета.
2. Холодные цвета.
3. Пропорции и композиция в листе.
4. Закон света и теней.
5. Светотеневые градации.

Тема 1.2. Натюрморт в теплой гамме

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Виды учебных этюдов и набросков.
2. Методика выполнения длительного живописного этюда с натуры.
3. Визуальное изучение натуры, поиск композиционно-пластического решения этюда.
4. влияние освещения на восприятие цвета.

Тема 1.3. Многопредметный натюрморт

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Закон контраста в живописи, его виды и принципы применения в живописном произведении.
2. Качества формы и цвета, учитывающиеся в работе с натуры.
3. Основные методы работы акварелью.
4. Основные, составные и смешанные цвета.
5. Ахроматические и хроматические цвета.

Тема 1.4. Натюрморт в темных тонах

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Особенности передачи пространства и плановости в живописи. Воздушная перспектива.
2. Понятие «полутон» в живописи. Роль полутонов в общем цветовом строе живописной композиции.
3. Понятие «смешанная техника», особенности взаимодействия различных живописных материалов.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Тема 1.5. Натюрморт в светлых тонах

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Понятие «теплого» и «холодного» цвета.
2. Специфика работы акварельными красками «а ля прима».
3. Колористическая взаимосвязь натюрморта с фоном.

Раздел 2. 2 сем

Тема 2.1. Многопредметный тематический натюрморт

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Пропорции и композиция в листе.
2. Передача светотеневых градаций цветом.
3. Подчинение деталей и отдельных элементов главному.

Тема 2.2. Натюрморт из предметов быта

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Композиционное решение.
2. Живописные отношения и колористическое решение.
3. Техника работы гуашью

Тема 2.3. Натюрморт с гипсовой головой

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Расположение в плоскости листа.
2. Цветовые рефлексy.
3. Доминанта натюрморта.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Тема 2.4. Многопредметный натюрморт

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Особенности передачи пространства и плановости в живописи. Воздушная перспектива.
2. Понятие «полутон» в живописи. Роль полутонов в общем цветовом строе живописной композиции.

Раздел 3. 3 сем

Тема 3.1. Гипсовая голова «Гризайль»

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Определение пропорций головы, цветотональное решение композиции.
2. Пластическая анатомия мышц головы.
3. Светотеневые градации.

Тема 3.2. Голова натурщика «Гризайль» (этюд)

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Взаимодействие композиционных средств в формировании живописного художественного образа при работе над портретом.
2. Особенности передачи цветового состояния при работе над портретом.
3. Понятие «большая форма» и значение детали в проработке живописного портрета.

Тема 3.3. Тематический натюрморт

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Особенности передачи пространства и плановости в живописи.
2. Воздушная перспектива.
3. Цветовые оттенки.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Тема 3.4. Натюрморт с гипсовой головой

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Структура строения головы человека.
2. Пропорции и композиция в листе.
3. Пластическая анатомия мышц головы.

Тема 3.5. Голова натурщика

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Структура строения головы человека.
2. Пропорции и композиция в листе.
3. Анатомические закономерности строения костей и мышц.

Тема 3.6. Женский портрет с плечевым поясом

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Применение смешанных техник при работе над портретом.
2. Пути достижения индивидуального сходства.
3. Роль колорита в создании художественного образа в портрете.

Тема 3.7. Портрет с плечевым поясом

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Роль мимики в портретной живописи.
2. Использование смешанных техник при работе над живописным изображением фигуры человека.
3. Роль интерьера в передаче художественного образа.
4. Значение цвета и линии в работе над живописным изображением человека

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Раздел 4. 4 сем

Тема 4.1. Полуфигура (этюд)

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами.
2. Особенности изображения фигуры человека.
3. Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры.
4. Ритм как способ передачи пространства, целостности и движения

Тема 4.2. Женская полуфигура (портрет с руками)

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами.
2. Особенности изображения фигуры человека.
3. Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры.
4. Ритм как способ передачи пространства, целостности и движения

Тема 4.3. Портрет с руками

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Специфика изображения фигуры человека в движении.
2. Специфика моделировки человеческого тела при работе над живописным изображением фигуры человека.
3. Специфика работы над живописным изображением фигуры человека в одежде.
4. Способы достижения индивидуального сходства при изображении фигуры человека.

Тема 4.4. Фигура (этюд)

Вопросы к теме:

Очно-заочная форма

1. Сюжетно - композиционный центр и средства выражения композиционного

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

замысла при работе над изображением фигуры человека.

2. Условное и иллюзорное пространство в картинной плоскости.
3. Эскиз как подготовительное средство в работе над живописным изображением человеческой фигуры.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Темы курсовой работы

Тема 1. Портрет с руками Студент самостоятельно определяет натуру и формирует постановку исходя из темы курсовой работы. Состав курсовой работы 1. Копия (ученическая, уменьшенная копия) с живописных произведений профессиональных художников в соответствии с темой курсовой работы. Размер: пропорционально размерам оригинала, но не меньше 40 см (по меньшей стороне). 2. Собственная творческая работа по теме курсовой работы. Размер: 40x60 см или 50x70 см. Курсовая работа может быть выполнена в различных живописных техниках с использованием различных живописных материалов. Рекомендуемый материал – акварель, гуашь или акрил.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные характеристики цвета.
2. Закон света и теней
3. Методика выполнения длительного живописного этюда с натуры
4. Закон контраста в живописи, его виды и принципы применения в живописном произведении
5. Основные, составные и смешанные цвета
6. Особенности передачи пространства и плановости в живописи. Воздушная перспектива
7. Понятие «полутонов» в живописи. Роль полутонов в общем цветовом строе живописной композиции
8. Понятие «теплого» и «холодного» цвета
9. Специфика работы акварельными красками «а ля прима»
10. Передача светотеневых градаций цветом
11. Техника работы гуашью
12. Цветовые рефлексы в живописи
13. Способы определения доминанты натюрморта
14. Пластическая анатомия мышц головы
15. Взаимодействие композиционных средств в формировании живописного художественного образа при работе над портретом
16. Особенности передачи цветового состояния при работе над портретом
17. Особенности передачи пространства и плановости в живописи
18. Структура строения головы человека

19. Анатомические закономерности строения костей и мышц
20. Применение смешанных техник при работе над портретом
21. Роль мимики в портретной живописи
22. Методическая последовательность изображения фигуры человека живописными средствами
23. Особенности работы над живописным изображением сидящей фигуры
24. Ритм как способ передачи пространства, целостности и движения
25. Специфика изображения фигуры человека в движении
26. Специфика работы над живописным изображением фигуры человека в одежде
27. Сюжетно - композиционный центр и средства выражения композиционного замысла при работе над изображением фигуры человека
28. Сюжетно - композиционный центр и средства выражения композиционного замысла при работе над изображением фигуры человека

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица

Форма обучения: очно-заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Раздел 1. 1 сем			
Тема 1.1. Натюрморт в холодной гамме	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 1.2. Натюрморт в теплой гамме	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 1.3. Многопредметный натюрморт	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	12	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 1.4. Натюрморт в темных тонах	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	12	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 1.5. Натюрморт в светлых тонах	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование
Раздел 2. 2 сем			
Тема 2.1. Многопредметный тематический натюрморт	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.2. Натюрморт из предметов быта	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.3. Натюрморт с гипсовой головой	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 2.4. Многопредметный натюрморт	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	14	Вопросы к экзамену, Тестирование
Раздел 3. 3 сем			
Тема 3.1. Гипсовая голова «Гризайль»	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	5	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 3.2. Голова натурщика «Гризайль» (этюд)	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-	6	Вопросы к экзамену, Тестирование

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
	методического и информационного обеспечения дисциплины.		
Тема 3.3. Тематический натюрморт	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	4	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 3.4. Натюрморт с гипсовой головой	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	5	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 3.5. Голова натурщика	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	10	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 3.6. Женский портрет с плечевым поясом	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	12	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 3.7. Портрет с плечевым поясом	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	12	Вопросы к экзамену, Тестирование
Раздел 4. 4 сем			
Тема 4.1. Полуфигура (эгод)	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	24	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 4.2. Женская полуфигура (портрет с руками)	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	24	Вопросы к экзамену, Тестирование
Тема 4.3. Портрет с руками	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	24	Вопросы к экзамену, Тестирование

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др).	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
Тема 4.4. Фигура (этюд)	Проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины.	20	Вопросы к экзамену, Тестирование

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы основная

1. Киплик Д. И. Техника живописи : учебник / Д. И. Киплик. - Москва : Юрайт, 2024. - 442 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/541354> . - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-08037-7 : 1489.00. / .— ISBN 0_522651

2. Скакова Анна Генриховна. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А.Г. Скакова ; А. Г. Скакова. - Москва : Юрайт, 2023. - 128 с. - (Высшее образование). - URL: <https://urait.ru/bcode/517854> . - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - Электрон. дан. - ISBN 978-5-534-10876-7 : 589.00. / .— ISBN 0_493402

дополнительная

1. Махова Т. О. Академическая живопись : учебное пособие для бакалавров направления «дизайн» / Т. О. Махова, О. В. Киба. - Сочи : СГУ, 2023. - 100 с. - Книга из коллекции СГУ - Искусствоведение. - URL: <https://e.lanbook.com/book/417041>. - <https://e.lanbook.com/img/cover/book/417041.jpg>. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. / .— ISBN 0_549536

2. Коробейников В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко ; Коробейников В. Н., Ткаченко А. В. - Кемерово : КемГИК, 2016. - 151 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции КемГИК - Искусствоведение. - <https://e.lanbook.com/book/99302>. - <https://e.lanbook.com/img/cover/book/99302.jpg>. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-8154-0358-1. / .— ISBN 0_364505

3. Куликов Владимир Александрович. Живопись маслом. Пейзаж : учеб. пособие / В.А. Куликов. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. + 1 DVD. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Прил.: CD-ROM (видеоуроки). - Текст парал. рус., англ. - ISBN 978-5-8114-1550-2 (Лань). - ISBN 978-5-91938-103-7 (Планета музыки). / .— ISBN 1_195980

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

4. Вилкова А. А. Последовательность выполнения учебных живописных работ : учебно-методическое пособие / А. А. Вилкова ; УлГУ, Фак. культуры и искусства. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 48 с. - Библиогр.: с. 47. / .— ISBN 1_255019

5. Воронина Э. А. Академическая живопись : учебное пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 54.03.01 «дизайн» / Э. А. Воронина ; Воронина Э. А. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. - 64 с. - Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции СПбГЛТУ - Искусствоведение. - <https://e.lanbook.com/book/191128>. - <https://e.lanbook.com/img/cover/book/191128.jpg>. - Режим доступа: ЭБС "Лань"; для авторизир. пользователей. - ISBN 978-5-9239-1233-3. / .— ISBN 0_400013

учебно-методическая

1. Вилкова А. А. Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Академическая живопись» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Дизайн графический», «Дизайн интерьера», «Дизайн костюма» всех форм обучения / А. А. Вилкова ; УлГУ, Фак. культуры и искусства. - 2019. - Загл. с экрана. - Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 473 КБ). - Режим доступа: ЭБС УлГУ. - Текст : электронный. / .— ISBN 0_42450.

б) Программное обеспечение

- Операционная система "Альт образование"
- Офисный пакет "Мой офис"

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг. – Москва, [2024]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Букап. – Томск, [2024]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС **Znanium.com** : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций (*выбрать необходимое*)

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для представления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе:

- Мультимедийное оборудование: компьютер/ноутбук, экран, проектор/телевизор
- Компьютерная техника

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет Ф – Рабочая программа дисциплины	Форма	
--	-------	--

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик	Доцент Кандидат педагогических наук	Вилкова Анна Анатольевна
	Должность, ученая степень, звание	ФИО