

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
Д.Ш. Султанова
«30» мая 2022 г.

Рабочая программа дисциплины в виде электронного документа выгружена из информационной системы управления университетом и соответствует оригиналу
Простая электронная подпись, ID подписи: 1060
Подписал Проректор по учебной работе Д.Ш. Султанова
Дата 30.05.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Профиль:	Графический дизайн
Квалификация выпускника:	Бакалавр дизайна
Форма обучения:	Очно-заочная
Институт:	Институт технологии легкой промышленности, моды и дизайна
Факультет:	Факультет дизайна и программной инженерии
Кафедра-разработчик:	Кафедра «Дизайна»
Курс; семестр	1-3; 1, 2, 3, 4, 5

Вид нагрузки	Часы	Зачётные единицы
Лекция	45	1,25
Лабораторная работа	153	4,25
Контроль самостоятельной работы	45	1,25
Самостоятельная работа	261	7,25
Форма аттестации: Зачет (2 сем, 3 сем), Экзамен (1 сем, 4 сем, 5 сем)	108	3
Всего	612	17

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта (приказ № 1015 от 13.08.2020) по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн для профиля «Графический дизайн» на основании учебных планов набора обучающихся 2022 года.

Разработчик программы:

Доцент

Н.А. Галявиева

СОГЛАСОВАНО

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Дизайна», протокол от 13.05.2022 г. № 23.

Заведующий кафедрой *Согласовано* В.В. Хамматова

УТВЕРЖДЕНО

Начальник центра УМЦ

Утверждаю

Л.А. Китаева

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Академическая живопись» являются:

- а) формирование знаний о видах и жанрах искусства,
- б) обучение технике живописи акварелью, маслом
- в) обучение способам и приемам в различных видах живописи

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Академическая живопись» относится к обязательной части ООП и формирует у обучающихся по профилю «Графический дизайн» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Академическая живопись» обучающийся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

1. Искусство (школьный курс)

Дисциплина «Академическая живопись» является предшествующей и необходима для успешного освоения последующих дисциплин:

1. Декоративная живопись
2. Спецживопись
3. Цветоведение и колористика

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

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

ОПК-4.1. Знает композиционные закономерности применительно к объектам дизайна, основные закономерности формообразования, специфику выразительных средств дизайна, приемы работы с цветом и цветовыми композициями, шрифтовыми композициями, основные способы проектирования, моделирования и конструирования дизайн-объектов

ОПК-4.2. Умеет анализировать и определять требования к дизайн-проекту, разрабатывать проектное предложение на основе предложенной ситуации, выполнять моделирование объекта, работать с различными принципами конструирования, использовать знания в организации творческого процесса

ОПК-4.3. Владеет основными этапами ведения проектной деятельности и методами научного исследования; различными методиками творческого исполнения конкретного дизайнерского решения, решением конструктивных, проектных и творческих задач в практической деятельности

ОПК-5 Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

ОПК-5.1. Знает особенности организации, проведения творческих мероприятий с современными текстовыми и графическими редакторами в целях визуальной коммуникации, основные приемы шрифтового оформления и средства гармонизации композиции, стандарты выполнения презентаций

ОПК-5.2. Умеет организовать художественно-творческие мероприятия, создавая композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник графической подачи

ОПК-5.3. Владеет техникой работы с различными техническими устройствами для создания изображений, а также средствами создания графического художественного образа при разработке и реализации инновационных художественно-творческих мероприятий, опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- законы композиции;
- принципы выявления формы светотенью и её закономерности;
- методы изображения фигуры в пространстве
- основы академической живописи, воздушной перспективы;
- понятия: локального цвета, рефлексов;
- принципы и методы работы в живописи;

Уметь:

- грамотно и правильно вести работу;
- управлять свето-теневой градацией;
- создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах (тональный, линейно- объёмный, линейно-плоскостной)

Владеть:

- конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой фигуры
- практическими навыками в академической живописи
- законами воздушной перспективы.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 612 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
			Лекция	Практические занятия	Лабораторные	КСР	СРС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Натюрморт	1	9		27	9	27	Лабораторная работа; Творческое задание; Экзамен
	Итого по семестру	1	9		27	9	27	Экзамен
1.	Атрибуты одежды. Стилистическое изображение	5	9		36	9	90	Лабораторная работа; Творческое задание; Экзамен
	Итого по семестру	5	9		36	9	90	Экзамен
1.	Детали лица человека: глаза и губы. нос и уши	2	6		18	6	45	Лабораторная работа; Реферат; Творческое задание
2.	Обрубочный череп на фоне складки.	2	3		9	3	18	
	Итого по семестру	2	9		27	9	63	Зачет
1.	Методика написания	3	3		3	3	12	Лабораторная работа;

№ п/п	Раздел дисциплины	Семе- стр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения текущей и промежу- точной аттестации
			Лекция	Практические занятия	Лабора- торные	КСР	СРС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	портрета по представлению							Реферат; Творческое задание
2.	Портрет с натуры	3	6		15	6	24	
	Итого по семестру	3	9		18	9	36	Зачет
1.	Написание рук. Методика	4	3		18	3	18	Лабораторная работа; Творческое задание; Экзамен
2.	Портрет полу фигуры человека с руками в одежде	4	6		27	6	27	
	Итого по семестру	4	9		45	9	45	Экзамен

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Индикаторы достижения компетенции
1	2	3	4	5
1.	Натюрморт	9	Понятие тона в рисунке и в живописи	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3
2.	Обрубочный череп на фоне складки.	3	Лепка форм окружающего мира и деталей лица человека при помощи тона	ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.3
3.	Методика написания портрета по представлению	3	методика работы над формой головы в тоне	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.2 ОПК-5.3
4.	Атрибуты одежды. Стилистическое изображение	9	Методика работы над портретом с атрибутами	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2
5.	Портрет полу фигуры человека с руками в одежде	6	Методика работы над руками в портрете в тоне и цвете. Методика работы над руками в портрете	ОПК-4.1 ОПК-4.3 ОПК-5.1
6.	Написание рук. Методика	3	Руки человека. Этюды	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
7.	Детали лица человека: глаза и губы. нос и уши	6	Методика работы над формами деталей лица: глаза,нос,губы,уши	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.1
8.	Портрет с натуры	6	Методика выполнения портрета с натуры	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
	ВСЕГО	45		

6. Содержание практических/семинарских занятий

Проведение практических/семинарских занятий не предусмотрено учебным планом

7. Содержание лабораторных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема занятия	Индикаторы достижения компетенции
1	2	3	4	6
1.	Натюрморт	27	Цвет, тон, композиция в натюрморте	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3
2.	Обрубочный череп на фоне складки.	9	Тональная раскладка одного цвета. Распределение тоновых пятен в лице человека.	ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.3
3.	Методика написания портрета по представлению	3	Лепка форм лица тоном и цветом	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.2 ОПК-5.3
4.	Портрет полу фигуры человека с руками в одежде	27	Методика работы над руками в портрете в тоне и цвете	ОПК-4.1 ОПК-4.3 ОПК-5.1
5.	Написание рук. Методика	18	Методика работы над руками	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
6.	Детали лица человека: глаза и губы. нос и уши	18	Лепка форм лица тоном и цветом	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.1
7.	Атрибуты одежды. Стилистическое изображение	36	Фигура с атрибутами	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2
8.	Портрет с натуры	15	Выполнение портрета с натуры	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
	ВСЕГО	153		

8. Самостоятельная работа

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Индикаторы достижения компетенции
1	2	3	5	6
1.	Этюды овощей и фруктов	27	выполнение творческого задания, подготовка к лабораторной работе, подготовка к экзамену	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3
2.	Наброски головы человека	18	выполнение творческого задания, написание реферата, подготовка к лабораторной работе, подготовка к экзамену	ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.3
3.	Лепка форм лица тоном и цветом.	45	выполнение творческого задания, написание реферата, подготовка к лабораторной работе	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.1
4.	Методика работы над руками в портрете в тоне и цвете	27	выполнение творческого задания, подготовка к лабораторной работе, подготовка к экзамену	ОПК-4.1 ОПК-4.3 ОПК-5.1
5.	Фигура в интерьере стилизованная. Плакат с атрибутами и фигурой	90	выполнение творческого задания, подготовка к лабораторной работе, подготовка к экзамену	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2
6.	Методика написания портрета по представлению	12	выполнение творческого задания, написание реферата, подготовка к лабораторной работе	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.2 ОПК-5.3
7.	Методика работы над руками	18	выполнение творческого задания, подготовка к лабораторной работе, подготовка к экзамену	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Индикаторы достижения компетенции
1	2	3	5	6
8.	Портрет с натуры	24	выполнение творческого задания, написание реферата, подготовка к лабораторной работе	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
	ВСЕГО	261		

8.1 Контроль самостоятельной работы

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма КСР	Индикаторы достижения компетенции
1	2	3	5	6
1.	Этюды овощей и фруктов	9	прием лабораторной работы, прием экзамена, проверка творческого задания	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-4.3
2.	Наброски головы человека	3	прием лабораторной работы, прием экзамена, проверка реферата, проверка творческого задания	ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.3
3.	Лепка форм лица тоном и цветом.	6	прием лабораторной работы, проверка реферата, проверка творческого задания	ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.1
4.	Методика работы над руками	3	прием лабораторной работы, прием экзамена, проверка творческого задания	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
5.	Фигура в интерьере стилизованная. Плакат с атрибутами и фигурой	9	прием лабораторной работы, прием экзамена, проверка творческого задания	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2
6.	Методика написания портрета по представлению	3	прием лабораторной работы, проверка реферата, проверка творческого задания	ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.2 ОПК-5.3
7.	Методика работы над руками в портрете в тоне и цвете	6	прием лабораторной работы, прием экзамена, проверка творческого задания	ОПК-4.1 ОПК-4.3 ОПК-5.1
8.	Портрет с натуры	6	прием лабораторной работы, проверка реферата, проверка творческого задания	ОПК-4.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3
	ВСЕГО	45		

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности обучающихся в рамках дисциплины «Академическая живопись» используется рейтинговая система. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам учебной работы описано в «Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов и обеспечения качества учебного процесса» ФГБОУ ВО КНИТУ.

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля. За контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов (см. таблицу).

Оценочные средства	Кол-во	Мин.баллов	Макс.баллов
1-й семестр			
Лабораторная работа	1	16	20
Творческое задание	1	20	40
Экзамен	1	24	40
Итого		60	100
2-й семестр			
Лабораторная работа	2	20	35
Творческое задание	2	20	35
Реферат	1	20	30
Итого		60	100
3-й семестр			

Лабораторная работа	3	20	35
Творческое задание	3	20	35
Реферат	1	20	30
Итого		60	100
4-й семестр			
Лабораторная работа	2	16	20
Творческое задание	2	20	40
Экзамен	1	24	40
Итого		60	100
5-й семестр			
Лабораторная работа	1	16	20
Творческое задание	1	20	40
Экзамен	1	24	40
Итого		60	100

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформляются отдельным документом.

11. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

11.1. Основная литература

При изучении дисциплины «Академическая живопись» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Основные источники информации	Количество экземпляров
, Живопись [Учебник] Учеб.пособие для студ.вузов, обуч.по спец."Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности": М. : ВЛАДОС, 2001	97 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Ю. . Кирцер, Рисунок и живопись [Прочее] Учеб. пособие: М. : Высш. шк. : Академия, 2001	100 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

11.2. Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

Дополнительные источники информации	Количество экземпляров
В. Н. Коробейников, Академическая живопись [Электронный ресурс] Учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика»: Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014	http://www.iprbookshop.ru/55218.html Режим доступа: по подписке КНИТУ
, Академическая живопись [Прочее] для студентов очной и заочной форм обучения: Кемерово : КемГУКИ, 2014	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279465 Режим доступа: по подписке КНИТУ
Н.В. Бровко, Живопись в профессиональной подготовке дизайнера [Монография] монография: Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2009	1 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Э. Крошоу, Живопись масляными красками для начинающих [Прочее] пер. с англ.: М. : АСТ : Астрель, 2011	1 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
В. . Бирюков, Живопись ограниченной цветовой палитрой [Учебник] метод. пособие по курсу "Живопись" для студ., обуч. по направл. "Дизайн": М. : Издат. дом МЭИ, 2008	1 экз. УНИЦ ФГБОУ ВО «КНИТУ»

11.3. Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Академическая живопись» предусмотрено использование электронных источников информации:

1. Электронный каталог УНИЦ КНИТУ: Режим доступа: <http://ruslan.kstu.ru/>
2. ЭБС «Лань»: Режим доступа: <https://e.lanbook.com>
3. Образовательная платформа «Юрайт»: Режим доступа: <https://urait.ru/>
4. ЭБС «Znanium.com»: Режим доступа: <http://znanium.com/>
5. ЭБС Университетская библиотека онлайн: Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
6. ЭБС IPR SMART: Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>
7. ЭБС BOOK.ru : Режим доступа: <https://www.book.ru/>
8. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/>

УНИЦ
Согласовано

11.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Базы данных

Wiley Online Library: <https://onlinelibrary.wiley.com/>
Springer Nature: <https://link.springer.com/>
zbMath : <https://zbmath.org/>

Информационные справочные системы

1. Сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» <http://zhitvmeste.ru>
2. Сводный каталог российских корпоративных библиотечных систем (ресурсы АРБИКОН) <http://arbicon.ru/services/>
3. Территориальный орган Федеральная служба государственной статистики по Республике Татарстан Доступ свободный: www.tatstat.ru

Справочно-правовая система «ГАРАНТ» Доступ свободный: www.garant.ru

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Доступ свободный: www.consultant.ru

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лицензированное программное обеспечение и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства, используемое в учебном процессе при освоении дисциплины «Академическая живопись»:

Офисные и деловые программы: ABBYY FineReader 9.0 проф;
Офисные и деловые программы: MS Office 2007 Russian;
Офисные и деловые программы: MS Office 2007 Professional Russian;
Офисные и деловые программы: MS Office 2010-2016 Standard

Архиватор 7 Zip
Блокнот Notepad
Яндекс Браузер

Категория ПО Наименование Лицензионный договор, соглашение

Офисные и деловые программы: MS Office 2010-2016 Standard от 08.11.2016 № 16/2189/Б;

Дополнительное ПО доступное по бесплатной подписке от Microsoft

Офисные и деловые программы: Microsoft Office 365 Версия для студентов

Офисные и деловые программы: Microsoft Office 365 Версия для преподавателей

Учебные аудитории для проведения учебных занятий оснащены оборудованием:

1. парта студенческая
2. набор детали лица
3. скелет человека смонтированный
4. мольберты студийный
5. софиты
6. натюрмортный фонд
7. обрубковка (голова)

техническими средствами обучения:

1. проектор мультимедийный
2. экран на треноге Classic Solution

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой:

1. сканер HP G3110
2. ручка - сканер C-P
3. компьютер ABAKUS A
4. Планшет графический Wacom intuos

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационную среду КНИТУ.

13. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «Академическая живопись» используются следующие образовательные технологии:

- творческие задания;
- работа в малых группах;
- дискуссия;
- использование общественных ресурсов, просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, приглашение специалиста, выставки;
- системы дистанционного обучения;
- тренинги.

