

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЖИВОПИСИ

Направление подготовки **29.03.05 – Конструирование изделий легкой промышленности**

Направленность *Цифровые технологии в индустрии моды*

Квалификация выпускника: **бакалавр**

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины « *Основы живописи* » разработана:

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, утвержденного Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 962 от 22 сентября 2017 г., редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020, 8.02.2021 г.
- в соответствии с учебным планом направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности и направленностью подготовки «Цифровые технологии в индустрии моды», год начала подготовки 2023.

Разработал: Репина Н.Э. Доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Рецензент: Пугачева И.Б. Доцент кафедры дизайна технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Протокол заседания кафедры № 3 от 10 ноября 2022 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров:
Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров:
Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров
Протокол заседания кафедры № ___ от _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров:
Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: Овладение методами академической и декоративной живописи на основе знаний цветоведения и колористики.

Задачи дисциплины: Приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, развития колористического восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить выбор, сравнение и оценку живописных цветовых отношений при разработке авторского проекта.

Дисциплина направлена на культурно-творческое воспитание обучающихся - на знакомство с материальными и нематериальными объектами человеческой культуры посредством содержания дисциплины и актуальных воспитательных технологий

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ПК-6 - Способен применять основы рисунка, живописи, приемы работы с цветом и композицией для художественного воплощения дизайн - проекта и проектирования изделий.

Код и содержание индикаторов компетенции:

ИД-1ПК6 знает законы линейно - конструктивного построения и принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; основы академической живописи; основы цветоведения и цветовую гармонию; типологию композиционных средств и их взаимодействие; законы и выразительные средства пластической композиции;

ИД-2ПК6 умеет использовать графические приемы при создании творческой работы, проекта; применять на практике основы живописи при создании эскиза изделия/коллекции в цвете; грамотно решать вопросы, связанные с цветовым и композиционным решением дизайн – проектов;

ИД-3ПК6 владеет навыками создания дизайна моделей/коллекций изделий легкой промышленности; выполнения работ по эскизированию, макетированию, физическому моделированию при разработке дизайн-проекта; структурного анализа и стилизации формы на основе ее геометризации; разнообразных приемов работы с использованием различных видов материалов, с поиском оригинальных фактурных решений и сложного композиционного решения

знать:

- основы академической живописи, позволяющие создать эскиз изделия легкой промышленности;
- этапы работы над художественно - колористическими показателями дизайн - проекта;
- приемы работы с цветом и цветовыми композициями;
- способы поиска творческого источника в историческом опыте и трансформации его в авторском проекте;

уметь:

- применять на практике основы живописи при создании эскиза изделия в цвете;
- ставить цели и задачи в работе над художественным поиском;
- использовать приемы работы с цветом и цветовыми композициями;
- вести поиск творческого источника.

владеть:

- навыками работы с живописными материалами, позволяющими создать эскиз изделия легкой промышленности;
- способностью формулировать цели и показатели дизайн - проекта ;
- основами живописи, цветом в цветовых композициях, применяя алгоритм последовательности создания живописного произведения;
- навыками поиска творческого источника в историческом опыте и трансформации его в авторском проекте.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к блоку Б1, к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Изучается во 2, 3 семестрах.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Основы рисунка, Композиция, Цветоведение и колористика.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Дизайн-проектирование швейных изделий, Проектная деятельность, Дизайн интерьера, Сувенирные изделия.

4. Объем дисциплины (модуля)**4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы**

Виды учебной работы,	Всего	Семестр	
		2	3
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4	2	2
Общая трудоемкость в часах	144	72	72
Контактные часы, в том числе:	64,5	32,25	32,25
Лекции	-	-	-
Практические занятия	-	-	-
Лабораторные занятия	64	32	32
ИКР	0,5	0,25	0,25
Самостоятельная работа в часах, в том числе	79,5	39,75	39,75
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	
Практические занятия	
Лабораторные занятия	64
Консультации	
Зачет/зачеты	0,5
Экзамен/экзамены	
Курсовые работы	
Курсовые проекты	
Всего	64,5

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			ИКР	Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.		
Семестр 2							
1.	Раздел 1. Овладение основами академической живописи. Натюрморт. (семестр 2).						
1.1	Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода а-ля прима при выполнении короткого этюда.				6		6
1.2	Освоение поэтапности ведения живописи акварелью, правил воздушной перспективы, колористики. Выполнение этюда натюрморта.				8		6
1.3	Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на сближенные цвета.				6		6
1.4	Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на контрастные цвета .				6		6
1.5	Этюды одетой фигуры человека.				6		6
	Зачет.					0,25	9,75
	Итого во 2 семестре				32	0,25	39,75
Семестр 3							
2.	Раздел 2. Изображение человека в живописи. (3 семестр).						
2.1	Этюды одетой фигуры человека.				10		6
2.2	Живопись фигуры человека на нейтральном фоне.				10		6
2.3	Портрет в оригинальном костюме в декоративной технике работы акварелью или гуашью.				12		6
	Зачет.					0,25	9,75
	Итого в 3 семестре				32	0,25	39,75
	Всего	144			64	0,5	79,5

5.2. Содержание:

Раздел 1. Овладение основами академической живописи. Натюрморт. (семестр 2).

1.1. Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода а-ля

прима при выполнении короткого этюда. Студенты выполняют серию быстрых зарисовок акварелью фруктов с натуры на бумаге формата А4.

1.2. Освоение поэтапности ведения живописи акварелью, правил воздушной перспективы, колористики. Выполнение этюда натюрморта из нескольких простых по форме и цвету предметов с драпировками в нейтральных теплых тонах на бумаге формата А3.

1.3. Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на сближенные цвета. Освоение приемов работы акварелью отдельным мазком. Формат А2.

1.4. Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на контрастные цвета. Освоение приемов долгосрочной работы акварелью. Формат А2.

1.5. Этюды одетой фигуры человека. Ознакомление с последовательностью зарисовки фигуры человека с предварительной зарисовкой фигуры карандашом. Выполнение серии этюдов акварелью фигуры человека с натуры с передачей общих форм, объемов и светотени без детальной проработки. Формат А4, А3.

Раздел 2. Изображение человека в живописи. (3 семестр).

2.1. Этюды одетой фигуры человека. Выполнение серии этюдов акварелью фигуры человека с натуры с передачей общих форм, объемов и светотени без детальной проработки. По возможности выполняются студентом без предварительной зарисовки фигуры карандашом.

2.2. Фигура человека на нейтральном фоне. Отрабатывается навык долгосрочной работы акварелью. Закрепляются знания пластической анатомии и способов работы художника с живой моделью. Задачей является создание живописного произведения с передачей объема и общих черт внешности модели. Формат А2.

2.3. Портрет в оригинальном костюме в декоративной технике работы акварелью или гуашью. Выполняется портрет с натуры в оригинальном костюме (национальном, театральном, задрапированной в мягкие складки фигуре) в технике работы акварелью или гуашью с обводкой (кистью №2,3, гелевой ручкой, тушью, маркером). Натура ставится на ярком, контрастном фоне. Формат А2.

2.4. Портрет в оригинальном костюме в декоративной технике работы акварелью или гуашью. Формат А2. Выполняется портрет с натуры в оригинальном костюме в технике работы акварелью коротким отдельным мазком. Задача: передать не только колорит и объем фигуры человека, но и характерные черты натуры с обработкой студентом своего индивидуального стиля в живописи. Формат А2.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Раздел 1. Овладение основами академической живописи.		8		

	Натюрморт. (семестр 2).				
1.1	Ознакомление с различными живописными материалами. Освоение метода а-ля прима при выполнении короткого этюда.	Различные приемы работы акварелью: техника раздельного мазка, "по-сырому". Выполнение быстрых этюдов предметов быта, фруктов, овощей без предварительного построения.	6		Просмотр.
1.2	Освоение поэтапности ведения живописи акварелью, правил воздушной перспективы, колористики. Выполнение этюда натюрморта.	Выполнение быстрых этюдов предметов быта, фруктов, овощей без предварительного построения.	6		Просмотр.
1.3	Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на сближенные тона и оттенки.	Выполнение несложного натюрморта в теплой сближенной гамме из 3-4 предметов с боковым освещением в спокойной цветовой гамме.	6		Просмотр.
1.4	Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на контрастные тона и оттенки.	Выстраивание формы предметов с помощью тональных и цветовых отношений. Несложный натюрморт из контрастных по цвету и тону предметов.	6		Просмотр.
1.5	Этюды одетой фигуры человека.	Этюды одетой фигуры человека.	6		Просмотр.
	Подготовка к зачету		9,75		Зачет
	Итого во 2 семестре		39,75		
2	Раздел 2. Изображение человека в живописи. (3 семестр).				
2.1	Этюды одетой фигуры человека.	Этюды одетой фигуры человека.	6		Просмотр.
2.2	Фигура человека на нейтральном фоне.	Этюды одетой фигуры человека.	6		Просмотр.
2.3	Портрет в оригинальном костюме в декоративной технике работы	Выполнение авторской оригинальной живописной работы- портрет человека.	6		Просмотр.

	акварелью (короткий раздельный мазок).				
	Подготовка к зачету		9,75		зачет
	Итого в 3 семестре		39,75		
	Всего		79,5		

6.2. Тематика и задания для практических занятий (в наличии нет)

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Освоение метода а-ля прима при выполнении короткого этюда. Студенты выполняют серию быстрых зарисовок акварелью фруктов с натуры на бумаге формата А4. Выполнение этюда натюрморта из нескольких простых по форме и цвету предметов с драпировками в нейтральных теплых тонах на бумаге формата А3.
2. Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на сближенные цвета. Освоение приемов работы акварелью раздельным мазком. Формат А2.
3. Выполнение живописной работы акварелью натюрморта на контрастные цвета. Освоение приемов долгосрочной работы акварелью. Формат А2.
4. Выполнение серии этюдов акварелью фигуры человека с натуры с передачей общих форм, объемов и светотени без детальной проработки. Формат А4, А3.
5. Выполнение серии этюдов акварелью фигуры человека с натуры с передачей общих форм, объемов и светотени без детальной проработки. По возможности выполняются студентом без предварительной зарисовки фигуры карандашом.
6. Фигура человека на нейтральном фоне. Отрабатывается навык долгосрочной работы акварелью. Закрепляются знания пластической анатомии и способов работы художника с живой моделью. Заданием является создание живописного произведения с передачей объема и общих черт внешности модели. Формат А2.
7. Портрет в оригинальном костюме в декоративной технике работы акварелью или гуашью. Выполняется портрет с натуры в оригинальном костюме (национальном, театральном, задрапированной в мягкие складки фигуре) в технике работы акварелью или гуашью с обводкой (кистью №2,3, гелевой ручкой, тушью, маркером). Натура ставится на ярком, контрастном фоне. Формат А2.
8. Портрет в оригинальном костюме в декоративной технике работы акварелью или гуашью. Формат А2. Выполняется портрет с натуры в оригинальном костюме в технике работы акварелью коротким раздельным мазком. Задача: передать не только колорит и объем фигуры человека, но и характерные черты натуры с отработкой студентом своего индивидуального стиля в живописи. Формат А2.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

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

основная:

Академическая живопись : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275551

Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0, 500 экз. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460493>

дополнительная:

С.Е.Беляева. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник . - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 208 с.- (Начал. проф. образование).

Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 614 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/32053> — Загл. с экрана.

Репина Н.Э. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технические приемы в живописи» 54.02.01 СПО "Дизайн", 2016

Громова А.Е., Егорова Т.В., Репина Н.Э., Румянцева О.В. Методическое пособие «Акварель в дизайне» 54.02.01 "Дизайн", 2018.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Аудитория академической живописи, Гл. корп., ауд. 305 А	Число посадочных мест-10 , рабочая доска, мольберты – 23 шт.; планшеты - 50шт.; подиум для постановок; худож. фонд, натюрмортный фонд; фонд драпировок; подиум для постановок живой природы; столы для постановки натюрмортов; софиты для освещения. Гипсовые макеты - голова Венеры, голова мужская, маска Дианы глаз, ухо, нос, губы, куб, конусы, кисть анатомическая, рельефы и т.д.	Специальное лицензионное ПО не требуется