ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины

Б1.О.05.02 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки **54.03.01 -Дизайн**

Направленность (профиль) – ***«Дизайн интерьера»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ИОПК-1.1 Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности.ИОПК-1.2 Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода. ИОПК-1.3 Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-3	Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	ИОПК-3.1 Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.ИОПК-3.2 Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачиИОПК-3.3 Выполняет поисковые эскизы,удовлетворяющие утилитарным и эстетическим потребностям человека
ОПК-7	Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования	ИОПК-7.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. ИОПК-7.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса.
ПК-2	Способен к постановке творческих задач и их решению	ИПК-2.1 Использует теоретические основы разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; содержание комплекса функциональных, композиционных решений;ИПК-2.2 Способность разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; эффективно применять возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; принимать комплекс функциональных, композиционных решении;ИПК-2.3 Демонстрирует методы разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; навыками использования возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем; способами принятия комплекса функциональных, композиционных решений;
ПК-7	Способен ориентироваться в видах, жанрах, стилях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна	ИПК-7.1. Разрабатывает комплекс проектнопрофессиональных целей и задач ИПК-7.2. Определяет содержание и технологию создания проектов в области дизайна и (или) декоративно-прикладного искусства

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: овладение методами академической живописи, знаниями в области цветоведения и колористики.

Задачи дисциплины:

* применяемых в живописи;
* сформировать умения свободного использования существующих техник и приемов составления колористических гармоний.
* научить навыкам создания средствами живописи живописных композиций различной степени сложности.
* научить создавать имитации фактур живописными средствами

Место дисциплины: дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы бакалавриата.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часа *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	176
в том числе:	
Лекции	72	-
Лабораторные работы / Практические занятия (в т.ч. зачет)	-/104	-/-
Самостоятельная работа (всего)	94
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	54
контактная работа	2,35
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	4,7
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	324/9

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Вводная лекция. Форэскиз. Понятие «академическая живопись». Основные понятия и терминология. Задачи реалистической живописи. Природа цвета.
2	Цветовые и тоновые отношенияЦветовой спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета.
3	Учебный этюд натюрмортаТеплые и холодные цвета и их применение в живописи.
4	Живописный набросок
5	Натюрморт с цветами
6	Этюды драпировок
7	Декоративный натюрморт
8	Живописные наброски интерьер. Плановость и пространство в живописи. Закономерности воздушной перспективы.
9	Натюрморт с гипсовой головой
10	Этюд головы натурщика в технике гризайль
11	Портрет с руками
12	Поясное изображение фигуры человека

4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов):

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**	**Практическая подготовка***
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**	
1.	Вводная лекция. Форэскиз. Понятие «академическая живопись». Основные понятия и терминология. Задачи реалистической живописи. Природа цвета.	лекционное занятие	Выполнение практического задания	
2.	Цветовые и тоновые отношенияЦветовой спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета.	практическое занятие	Выполнение практического задания	
3.	Учебный этюд натюрмортаТеплые и холодные цвета и их применение в живописи.	практическое занятие	Выполнение практического задания	
4.	Живописный набросок	практическое занятие	Выполнение практического задания	
5.	Натюрморт с цветами	практическое занятие	Выполнение практического задания	
6.	Этюды драпировок	практическое занятие	Выполнение практического задания	
7.	Декоративный натюрморт	практическое занятие	Выполнение практического задания	
8.	Живописные наброски интерьер. Плановость и пространство в живописи. Закономерности воздушной перспективы.	практическое занятие	Выполнение практического задания	
9.	Натюрморт с гипсовой головой	практическое занятие	Выполнение практического задания	
10.	Этюд головы натурщика в технике гризайль	практическое занятие	Выполнение практического задания	
11.	Портрет с руками	практическое занятие	Выполнение практического задания	
12.	Поясное изображение фигуры человека	лекционное занятие	Выполнение практического задания	

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1 Темы проектов:

Выполнение работы в материале.

1. Натюрморты.

2. Портрет в интерьере.

3. Портрет в этнографическом костюме.

4. Живописный этюд интерьера с музыкальными инструментами.

5. Фигура в интерьере на фоне светлых драпировок.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

№п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Тема 1.Вводная лекция. Форэскиз. Понятие «академическая живопись». Основные понятия и терминология. Задачи реалистической живописи. Природа цвета.	Работа на практических занятиях
2	Тема 2. Цветовые и тоновые отношенияЦветовой спектр. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные цвета.	Работа на практических занятиях
3	Тема 3. Учебный этюд натюрмортаТеплые и холодные цвета и их применение в живописи.	Работа на практических занятияхПрезентация проекта
4	Тема 4. Живописный набросок	Работа на практических занятияхПрезентация проекта
5	Тема 5.Натюрморт с цветами	Работа на практических занятиях
6	Тема 6. Этюды драпировок	Работа на практических занятиях
7	Тема 7.Декоративный натюрморт	Работа на практических занятиях
8	Тема 8. Живописные наброски интерьерПлановость и пространство в живописи. Закономерности воздушной перспективы.	Работа на практических занятияхПрезентация проекта
9	Тема 9.Натюрморт с гипсовой головой	Работа на практических занятиях
10	Тема 10.Этюд головы натурщика в технике гризайль	Работа на практических занятиях
11	Тема 11. Портрет с руками	Работа на практических занятияхПрезентация проекта
12	Тема 12.Поясное изображение фигуры человека	Работа на практических занятияхПрезентация проекта

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)
	Живопись [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений	Бесчастнов Н.П.	М.: Владос	2007	+	
1. 2
Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст] : учебное пособие	Г. И. Панксенов	М. : ИЦ "Академия"	2007	+	
	Живопись и её средства [Текст] : учебное пособие	Ю. П. Шашков	М. : Академический Проект	2006	+	
	История мировой живописи. Т. 24. Развитие импрессионизма	Зорина Е.Г.	М.: [Белый город](http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17417)	2008		<http://biblioclub.ru>
	Основы цветоведения и колористики	Омельяненко Е.В.	Ростов-на-Дону:Изд-во ЮФУ	2010		<http://biblioclub.ru>
	История живописи всех времен и народов	Бенуа А. Н.	М.: Директ-Медиа	2003		<http://biblioclub.ru>
	Академическая живопись	Коробейников В.Н.	Кемерово:КемГУКИ	2014		<http://biblioclub.ru>
	Историческая картина в русской живописи. Русская историческая живопись	[Яковлева Н. А.](http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158176)	М.: [Белый город](http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17417)	2005		<http://biblioclub.ru>

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).