

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Академический рисунок, живопись и техники графики

Направление подготовки 54.04.01 «*Дизайн*»

Направленность «*Стиль и дизайн в индустрии моды*»

Квалификация (степень) выпускника: *магистр*

Очно-заочная форма подготовки

Кострома 2024

Рабочая программа дисциплины **Академический рисунок, живопись и техники графики** разработана:

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.04.01 *Дизайн*, утвержденным приказом 13.08.2020 г. № 1004.

2) в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.04.01 *Дизайн*, год начала подготовки 2024 (очно-заочная форма).

Разработал: _____ Репина Н.Э. доц., член Союза художников России

Рецензент: _____ Громова А.Е. к.культ., доц.

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 2 от 28.09.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

_____Иванова О.В., к.т.н., доцент

подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: развитие цельности видения. Приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, развития восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных, тональных и цветовых отношений.

Задачи дисциплины: Овладение основами академического рисунка и живописи на основе знаний линейной и воздушной перспективы, цветоведения и колористики. Развитие цельности видения. Приобретение навыков наблюдательности и целостности образного видения, развития восприятия, включающее в себя способность анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных, тональных и цветовых отношений. Систематизация практических навыков по развитию наблюдательности, зрительной памяти, чувства формы, линии и цвета. Создания средствами рисунка композиций различных степеней сложности. Освоение методов исследования и экспериментирования, изучение метода творческой интерпретации натуры.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Освоить компетенцию:

ОПК-3. Способность разрабатывать концептуальную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании.

содержание индикаторов компетенции ОПК-3:

ИД-1опк-3 – знает

принципы работы с творческим источником, аналогами; критерии оценки качества выполнения макетов и образцов продукции;

ИД-2опк-3 – умеет

осуществлять дизайнерскую деятельность на основе концептуального мышления;

ИД-3опк-3 – имеет практический опыт

применения современных методов концептуального дизайн-проектирования и реализации проектных идей.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится базовой части блока Б1.О.08, является обязательной дисциплиной. Изучается в 1 и 2 семестрах обучения, очная форма.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин:

Разработка авторских дизайн-проектов, Дизайн-проектирование, Дизайн имиджевой продукции, Преддипломная практика, Проектирование коллекций, Экспо-дизайн и фэш-шоу, Фэшн-фотография и стайлинг, Проектная практика.

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Виды учебной работы	очно-заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах	6
Общая трудоемкость в часах	216
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	44
Лекции	
Практические занятия	44
Лабораторные занятия	
Самостоятельная работа в часах	95,5
Форма промежуточной аттестации	экзамен

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	очно-заочная
Лекции	
Практические занятия	44
Лабораторные занятия	
Консультации	4
Зачет/зачеты	
Экзамен/экзамены	0,5
Курсовые работы	
Курсовые проекты	
Всего	48,5

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очно-заочная форма

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Раздел 1 Принципы компоновки изображения на листе. Построение геометрических фигур. Основы линейной и воздушной перспектив.			16		53,75
1.1	Принципы компоновки изображения на		-	4		14,75

	<p>листе. Построение простых геометрических фигур.</p> <p>Рисунок как графическое изображение окружающей действительности.</p> <p>Понятие плоскости, пространства, перспективы и графического изображения предметов.</p> <p>Рисунок различных геометрических тел.</p> <p>Пространственное построение простейших геометрических форм на плоскости: куб, шар, пирамида, конус и т. д.</p> <p>Линейно-конструктивный рисунок. Построение плоских форм на плоскости. Линейно-конструктивный рисунок с выявлением форм, строящихся по принципу тел вращения.</p>					
1.2	<p>Пространственность в передаче предметов на основе линейной перспективы и тональности линий.</p> <p>Тоновые разработки; собственный тон каждого предмета.</p> <p>Штрих как инструмент воспроизведения объемности изображаемой формы предмета.</p> <p>Создание среды в тональном натюрморте.</p> <p>Проблема пространственности в натюрморте.</p>		-	4		15
1.3	<p>Линейно-конструктивный рисунок сложно-бытовых предметов с</p>		-	4		12

	<p>выявлением их форм и передачи поверхностей из разных материалов.</p> <p>Конструктивный рисунок сложно-бытовых предметов и форм с выявлением характерных черт этих предметов.</p>					
1.4	<p>Выработка практических навыков работы акварельными красками. Свойства акварельных красок. Возможности живописной палитры. Структура красочного слоя.</p> <p>Понятие локального цвета и взаимное влияние цветов. Холодная и тёплая гаммы. Цветовой контраст и нюанс.</p> <p>Техника живописного письма «лессировкой» и «по-сырому». Различия цвета по цветовому оттенку, насыщенности и светлоте. Цветовые рефлексы.</p> <p>Методика работы над живописной композицией на примере натюрморта. Поиск структурно-пластического решения натюрморта.</p> <p>Определение главного и второстепенного в натюрморте. Передача движения и ритмов основных масс при построении живописной композиции натюрморта.</p> <p>Изменение цветовых отношений под влиянием фактурных качеств</p>			4		12
2	<p>Раздел 2</p> <p>Изображение человека.</p> <p>Ассоциативно-образный</p>			28		41,75

	язык декоративной живописи. Понятия «условность», «изобразительность», «выразительность» в декоративной живописи					
2.1	Основные приемы работы над портретом человека Использование различных материалов и их специфические особенности.			7		10
2.2	Закономерности строения форм и пластики человеческого тела Рисунки и наброски по памяти и с натуры.			7		10
2.3	Особенности работы гуашью.. Подчинение изобразительных средств выражению образных задач. Условно-декоративная стилизация натуры.			7		10
2.4	Декоративное решение одетой фигуры натурщика. Изобразить фигуру в интерьере, показав интересную фактуру одежды; декоративность складок; взаимодействие фигуры и интерьера. Характер изображения: условно-объемный			7		11,75
	Итого:			44		95,5

5.2. Содержание

Рисунок различных геометрических тел.

Пространственное построение простейших геометрических форм на плоскости: куб, шар, пирамида, конус и т. д.

Создание среды в тональном натюрморте.

Линейно-конструктивный рисунок сложно бытовых предметов.

Выработка практических навыков работы акварельными красками.
 Основные приемы работы над портретом человека.
 Закономерности строения форм и пластики человеческого тела.
 Особенности работы гуашью. Гуашь, гармоническое сочетание группы
 родственно- контрастных цветов, их теневой ряд, заданный колорит.
 Характер изображения: условно-объемный.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очно-заочная форма

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Раздел 1 Принципы компоновки изображения на листе. Построение геометрических фигур. Основы линейной и воздушной перспектив.		53,75		

1	<p>Принципы компоновки изображения на листе. Построение простых геометрических фигур.</p> <p>Рисунок как графическое изображение окружающей действительности.</p> <p>Понятие плоскости, пространства, перспективы и графического изображения предметов.</p> <p>Рисунок различных геометрических тел.</p> <p>Пространственное построение простейших геометрических форм на плоскости: куб, шар, пирамида, конус и т. д.</p> <p>Линейно-конструктивный рисунок. Построение плоских форм на плоскости. Линейно-конструктивный рисунок с выявлением форм, строящихся по принципу тел вращения.</p>	<p>Выполнение творческих работ; освоение разных видов дизайнерского рисунка; создание графических и цвето-графических эскизов, набросков, рисунков; работа с тематической литературой; посещение выставок и экспозиций, посвященных графике, проектной графике, рисунку в дизайне</p>	14,75	<p>Необходимо продумать этапы работы и четко следовать их выполнению</p>	<p>Просмотр работ</p>
1.2	<p>Пространственность в передаче предметов на основе линейной перспективы и тональности линий.</p> <p>Тоновые разработки; собственный тон каждого предмета.</p> <p>Штрих как инструмент воспроизведения объемности изображаемой формы предмета.</p> <p>Создание среды в тональном натюрморте.</p> <p>Проблема пространственности в натюрморте.</p>	<p>Рисунок простых бытовых предметов и учебного натюрморта на фоне драпировок</p>	15	<p>Композиция, пропорции,</p> <p>движение, тональные отношения.</p>	<p>Просмотр работ</p>

1.3	<p>Линейно-конструктивный рисунок сложно-бытовых предметов с выявлением их форм и передачи поверхностей из разных материалов.</p> <p>Конструктивный рисунок сложно-бытовых предметов и форм с выявлением характерных черт этих предметов.</p>	<p>Композиция на основе натюрморта из бытовых предметов.</p> <p>Конструктивно-аналитический рисунок натюрморта из бытовых предметов с использованием драпировок и элементов одежды и обуви.</p> <p>Тематический натюрморт.</p>	12	<p>Закрепить навыки линейно-конструктивного построения изображений простых геометрических тел при изображении аналогичных по форме предметов быта.</p>	Просмотр работ
1.4	<p>Выработка практических навыков работы акварельными красками. Свойства акварельных красок. Возможности живописной палитры. Структура красочного слоя.</p> <p>Понятие локального цвета и взаимное влияние цветов. Холодная и тёплая гаммы. Цветовой контраст и нюанс.</p> <p>Техника живописного письма «лессировкой» и «по-сырому». Различия цвета по цветовому</p>	<p>Упражнения выполняются акварелью в техниках «лессировка», «по сырому», «раздельный мазок».</p>	12	<p>Необходимо продумать этапы работы и четко следовать их выполнению.</p>	Просмотр работ

	<p>оттенку, насыщенности и светлоте. Цветовые рефлексы.</p> <p>Методика работы над живописной композицией на примере натюрморта. Поиск структурно-пластического решения натюрморта.</p> <p>Определение главного и второстепенного в натюрморте. Передача движения и ритмов основных масс при построении живописной композиции натюрморта. Изменение цветовых отношений под влиянием фактурных качеств</p>				
2	<p>Раздел 2</p> <p>Изображение человека. Ассоциативно-образный язык декоративной живописи. Понятия «условность», «изобразительность», «выразительность» в декоративной живописи</p>		41,75		Просмотр работ
2.1	<p>Основные приемы работы над портретом человека</p> <p>Использование различных материалов и их специфические особенности.</p>	<p>На основе натюрмортной постановки исполнить композицию с превращением объемной формы в плоскостную.</p> <p>Акрил, гуашь.</p> <p>Формат А-3.</p>	10	<p>Необходимо продумать этапы работы и четко следовать их выполнению.</p>	Просмотр работ
2.2	<p>Закономерности строения форм и пластики человеческого тела</p> <p>Рисунки и наброски по памяти и с натуры.</p>	<p>Декоративное решение натурального натюрморта из 7трех предметов.</p>	10	<p>Необходимо продумать этапы работы и четко следовать их выполнению.</p>	Просмотр работ
2.3	<p>Особенности работы гуашью.. Подчинение</p>	<p>Наброски и зарисовки</p>	10	<p>Необходимо продумать этапы</p>	Просмотр

	изобразительных средств выражению образных задач. Условно-декоративная стилизация натуры.	головы человека с натуры.		работы и четко следовать их выполнению.	работ
2.4	Декоративное решение одетой фигуры натурщика. Изобразить фигуру в интерьере, показав интересную фактуру одежды; декоративность складок; взаимодействие фигуры и интерьера. Характер изображения: условно- объемный	Творческая работа в живописных материалах.	11,75	Необходимо продумать этапы работы и четко следовать их выполнению.	Просмотр работ
		Подготовка к экзамену семестре			Просмотр работ
	Итого:		95,5		

6.2. Методические указания студентам, изучающим дисциплину «Академический рисунок, живопись и техники графики»

Студент должен приходить на занятия подготовленный, имея при себе все необходимое для работы: бумагу, краски, кнопки, палитру. Краски рекомендуется иметь акварельные Ленинградские, сейчас они называются «Белые ночи», наборы по 24 или 16 цветов. Можно использовать Ленинградскую акварель «Ладога» 24 цвета, что значительно дешевле, но качество красок ниже. Кисти для акварели должны быть беличьи №8-14, при выборе кисти следует ее намочить, чтобы убедиться, что кончик правильно - тонок.

Бумагу под работу акварелью лучше покупать специальную; сейчас имеется в продаже различные виды: «скорлупа», «лен», «торшон» и т.д. На мой взгляд, лучше подходит «торшон» производства Каменогорской бумажной фабрики, поскольку переживает многократное смывание водой без последствий. Для палитры под акварельную живопись лучше использовать бумагу того же цвета и фактуры, на которой пишут, но это в идеале. Существует мнение, что можно смешивать краски на пластмассовой палитре или тарелке, керамической плитке. Для работы идеально покупать наборы красок производства «Санкт-Петербург» или «Москва» («Гамма») по 12 цветов. Кисти студент должен пробовать самого разного качества: белка,

колонок, щетина, норка, лиса, синтетический волос. Тут палитра может быть разнообразной: бумага, пластмасса, керамика, стекло.

6.3. Тематика и задания для практических занятий

Рисунок различных геометрических тел.

Пространственное построение простейших геометрических форм на плоскости: куб, шар, пирамида, конус и т. д.

Создание среды в тональном натюрморте.

Линейно-конструктивный рисунок сложно бытовых предметов.

Выработка практических навыков работы акварельными красками.

Основные приемы работы над портретом человека.

Закономерности строения форм и пластики человеческого тела.

Особенности работы гуашью. Гуашь, гармоническое сочетание группы родственно-контрастных цветов, их теневой ряд, заданный колорит.

Характер изображения: условно-объемный.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

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

Автор, название, место издания, издательство, год издания	Кол-во экземпляров	Кол-во экземпляров литературы на одного обучающегося
Основная литература		
1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 151 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0358-1	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649	1

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Шашков Юрий Петрович. - 2-е изд. - Москва : Академ. проект, 2010. - 128 с.: рис. - (gaudeamus). - УМО. - ISBN 978-5-8291-1169-4		
1. Ли Николай. Основы учебного академического рисунка : учебник для вузов по спец. 70603 "Искусство интерьера", 270301 "Архитектура" и др. / Ли Николай. - Москва : ЭКСМО, 2008; 2007. - 480 с.: ил. - МО РФ спец. 070603 -Искусство интерьера, 270301 - Архитектура. - ОПД, СД, ДС. - ISBN 978-5-699-25049-3	10	1
Дополнительная литература		
1. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебнометодическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 101 с. : ил. - Библиогр.: с. 21.	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330591	1
2. 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. : табл. ; То же [Электронный ресурс].	URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275551	1
3. Репина, Н. Э. Живопись в технике Пастель : Учеб.-метод. пособие по дисц. «Живопись» / Репина Надежда Эдуардовна. - Кострома : КГТУ, 2007. - 17 с.	10	0,5
4. Казарин С. Н. Академический рисунок: практикум - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 87 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0347-5		

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

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»
4. <http://uisrussia.msu.ru> Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия»
5. <http://prlib.ru> ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»
6. <http://arbicon.ru> Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС
7. <http://arbicon.ru> Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей

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
305А Аудитория академической живописи	Число посадочных мест-10, рабочая доска. Мольберты – 23 шт.; Планшеты - 50шт.; Подиум для постановок; Худож. фонд, натюрмортный фонд; Гипсовые макеты - голова Венеры, голова мужская, маска Дианы глаз, ухо, нос, губы, куб, конусы, кисть анатомическая, рельефы и т.д.	лицензионное программное обеспечение не используется