

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вятский государственный университет»

Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИНО

_____ Е.Л. Сырцова

« 11 » октября 2018 г.

рег. № 04-04-2018-0168-0436

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Рисунок и живопись»**

**для дополнительной профессиональной программы –
программы профессиональной переподготовки
«Дизайн среды»**

Киров, 2018

Рабочую программу разработал: Субботина Наталья Николаевна, доцент
кафедры дизайна МГЭИ, член Союза дизайнеров России

© Вятский государственный университет, 2018

© Субботина Н.Н., 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность дисциплины

В процессе обучения основам академического рисунка, живописи и композиции, слушатели овладевают умением и навыками анализировать художественное произведение. Теоретические основы обучения базируются на традициях реалистического искусства и эмоционально-художественной компоненте. Это способствует развитию у слушателей изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности. Обучение изобразительному искусству активизирует творческую и познавательную деятельность учащихся и, следовательно, оказывает положительное влияние на формирование эстетической культуры, становление развитой личности.

Цели – познакомить слушателей с основами академического рисунка, станковой живописи и композиции, дать знания последовательности создания рисунка с натуры и по представлению, сформировать навыки работы различными художественными материалами.

Задачи.

- дать учащимся знания основ художественной грамотности;
- отработать навыки работы над рисунком с натуры;
- сформировать базовые знания законов и средств композиции;
- обучить возможностям создания собственных изображений, используя живописные и графические средства художественной выразительности;
- познакомить с правилами построения падающих теней и отражений;
- рассмотреть возможности работы в различных материалах и техниках;
- обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания законов и средств композиции;
- отработать навыки компоновки учебного рисунка, постановки предметов на плоскость и передача объема и пространства через светотень и перспективу;
- научить вести последовательную работу над рисунком, компоновать, находить цветовое решение, доводить работу до завершенности;
- дать начальные знания по цветоведению и колористике;
- познакомить с простейшими правилами построения и анатомией фигуры и головы человека.

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:

Виды деятельности	Профессиональные компетенции	Практический опыт	Умения	Знания
ВД-1	К 1 – способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	- линейно-конструктивное построение и понимание принципов выбора техники исполнения конкретного рисунка; - владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; - использование рисунка в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	- владение рисунком; - умение использовать рисунки в практике составления композиции; - владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; приемами работы с цветом и цветовыми композициями.	- способы линейно-конструктивного построения рисунка; - принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

1.2 Содержание учебной дисциплины Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения	Общий объем (трудоемкость) Часов	в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час					Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия	Консультации		
очная	140	140	28	112	-	-	-	экзамен

Тематический план

№ п/п	Основные разделы и темы учебной дисциплины	Часы		Самостоятельная работа
		Лекции	Практические занятия	
1.	Определение рисунка	2	10	-
2.	Использование перспективы в рисунке	2	10	-
3.	Точка. Линия. Пятно. Плоскость. Ритм. Плоская и объемная фактуры	2	8	-
4.	Композиция	4	12	-
5.	Цветоведение	4	12	-
6.	Цвет, свет, форма	2	12	-
7.	Техники живописи	4	12	-
8.	Иллюзия и пространство	2	12	-
9.	Пейзаж	2	12	-
10.	Натюрморт	4	12	-
	Итого:	28	112	-

Матрица соотнесения тем учебной дисциплины и формируемых в них компетенций

Разделы/темы учебной дисциплины	Компетенции		
	Количества часов	К-1	Общее количество компетенций
1. Определение рисунка	12	+	1
2. Использование перспективы в рисунке	12	+	1
3. Точка. Линия. Пятно. Плоскость. Ритм. Плоская и объемная фактуры	10	+	1
4. Композиция	16	+	1
5. Цветоведение	16	+	1
6. Цвет, свет, форма	14	+	1
7. Техники живописи	16	+	1
8. Иллюзия и пространство	14	+	1
9. Пейзаж	14	+	1
10. Натюрморт	16	+	1
Итого:	140		

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Определение рисунка

Материалы и инструменты. Рисунок с натуры и по воображению. Рисунок и иллюзия пространства. Построение рисунка.

Тема 2. Использование перспективы в рисунке

Изображение пространства. Законы линейной и воздушной перспективы. Анализ рисунка.

Тема 3. Точка. Линия. Пятно. Плоскость. Ритм. Плоская и объемная фактуры

Точка. Линия. Пятно. Плоскость. Ритм. Плоская и объемная фактуры. Техника рисования. Разновидность штрихов. Методы рисования.

Тема 4. Композиция

Виды композиции. Открытая и замкнутая композиция. Симметричная и асимметричная композиция. Статичная и динамичная композиция. Свободная и плотная композиция. Плоские и объемные схемы композиций. Компонировка рисунка.

Тема 5. Цветоведение

Сочетание цвета. Характеристика цветов. Основы колористики. Теория цвета. Основные характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Цветовой круг. Средства цветовой гармонизации. Психологическое воздействие цвета. Принципы построения цветовых гамм.

Тема 6. Цвет, свет, форма

Свойства красок. Диаграмма красок. Краски и цвета. Отображение света и тени. Эффекты светотени.

Тема 7. Техники живописи

Техники живописи. Использование различных материалов (акварель, акрил, пастель).

Тема 8. Иллюзия и пространство

Создание иллюзии прозрачности. Фактура и материальность. Драпировка. Детализация. Текстуры. Коллаж. Способы получения фактур

Тема 9. Пейзаж

Виды пейзажа. История пейзажа. Вертикаль-горизонталь. Планы. Перспективы. Пейзаж и фигура. Окружение и объект

Тема 10. Натюрморт

Перечень предметов и творческое представление. Объект как форма и предмет. Окружение. Контрасты. Схемы композиции. Компонировка

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

2.2. Методические указания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой.

Целью практических занятий является проверка уровня понимания слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение всего периода обучения.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, подготовку к экзамену.

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции.

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Литература

1. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины. - Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 120 с.
2. Александрович, Айша Брониславовна. Основы композиции в учебном рисунке: учеб. -метод. пособие / А. Б. Александрович. - 2-е изд., стер.. - Минск: УП "Технопринт", 2004. - 78 с.
3. Казарин, С. Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: практикум / С.Н. Казарин. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 87 с.
4. Осинкин, Л. Н. Альбом по пластической анатомии человека [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие по дисциплине «Академический рисунок» / Л.Н. Осинкин. - 3-е изд., доп. и перераб.. - Екатеринбург: Архитектон, 2016. - 65 с.
5. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Р. В. Паранюшкин. - 4-е, стер.. - [Б. м.]: Лань, Планета музыки, 2018. - 100 с.

6. Савинов, Андрей Михайлович. Развитие умений преобразовывать рисунки и использовать в проектировании объекта [Электронный ресурс] / А. М. Савинов; ВятГУ, КирПИ, ФТИД, каф. дизайна и ИЗО. - Электрон. текстовые дан. // Общество. Наука. Инновации (НПК-2018): сб. ст.: XVIII Всерос. науч.-практ. конф. , 2-28 апр. 2018 г. / ВятГУ. - Киров, 2018. - Т. 3.

7. Савинов, Андрей Михайлович. Рисунок в профессиональной подготовке дизайнера [Текст]: учеб. пособие / А. М. Савинов. - Киров: Радуга-Пресс, 2017. - 86 с.

8. Савинов, Андрей Михайлович. Преобразование рисунка в графическом дизайне [Текст]: учеб. пособие / А. М. Савинов. - Киров: Радуга-Пресс, 2017. - 112 с.

9. Соняк, В. М. Проектно-ознакомительная практика. Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Соняк. - Екатеринбург: Архитектон, 2015. - 40 с.

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий	Назначение аудитории
Лекции, практика	Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Самостоятельная работа	Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
Мультимедиа проектор
Ноутбук
Экран с электроприводом

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине

№ п/п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО
1.	Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic.	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями
2	Windows 7 Professional and Professional K	Операционная система
3	Kaspersky Endpoint Security для бизнеса	Антивирусное программное обеспечение
4	Информационная система КонсультантПлюс	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации
5	Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных аттестаций

Форма контроля по дисциплине – экзамен по билетам (в классической форме). Билет содержит два теоретических вопроса. Если обучающийся отказался от ответа на выбранный билет, то преподаватель может предложить ему другой билет, с выставлением пониженной на один балл оценки.

К сдаче экзамена допускаются все обучающиеся, проходящие обучение на данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.

Вопросы к экзамену

1. Перспективное построение интерьера. Применение различных положений линии горизонта при изображении интерьера.
2. Перспективные построения в рисунке. Воздушная и линейная перспектива.
3. Различные виды перспективы. Применение воздушной перспективы в рисунке.
4. Понятие формы и объема в рисунке.
5. Объемно-пространственные характеристики предметов. Использование точек и линий в рисунке.
6. Использование света, тени, полутени, рефлекса в рисунке.
7. Понятие тона и контраста в рисунке.
8. Геометрическая основа конструкции простых и сложных предметов в рисунке.
9. Выбор линии горизонта и точек схода на рисунке. Различное положение линии горизонта.
10. Перспективное построение простых геометрических тел при различных положениях линии горизонта.
11. Угол ясного зрения. Применение в изображении нескольких точек схода и линий горизонта.
12. Линейно-конструктивный анализ при рисовании бытовых предметов.
13. Основные этапы рисования различных объемных предметов.
14. Анализ конструкции при рисовании гипсовой вазы. Последовательность рисования гипсовой вазы.
15. Правила и последовательность рисования натюрморта.
16. Последовательность рисования капители. Особенности изображения капители дорического ордера.
17. Рисование гипсового орнамента. Последовательность изображения гипсовой розетки.
18. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков.
19. Рисование экстерьера. Что понимают под экстерьером в рисунке? Выбор

материала и формата бумаги при работе над экстерьером.

20. Разнообразие материалов, используемых в рисунке.

21. Особенности использования различных техник штриха в рисунке.

22. Выбор материалов в рисунке.

23. Особенности рисования пастелью. Цвет в рисунке.

24. Правила и последовательность рисования натюрморта.

25. Понятие о пропорциях. Роль пропорций в рисунке.

26. Пропорциональные соотношения простых геометрических тел.

27. Последовательность рисования группы геометрических тел.

28. Принципы линейно-конструктивного построения простых геометрических тел.

29. Основные принципы и законы передачи объема в рисунке.

30. Понятие полутени, тени и блика в рисунке. Степень освещенности отдельных участков предметов.