

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета _____ Енин А.Е.
«31» августа 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

« Живопись и основы колористики »

Направление подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Профиль Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Квалификация выпускника бакалавр

Нормативный период обучения 5 лет

Форма обучения очная

Год начала подготовки 2018

Автор программы

Л.А. Кобылина /Л.А. Кобылина/

Заведующий кафедрой Основ проектирования и архитектурной графики

А.Е. Енин / Енин А.Е. /

Руководитель ОПОП

Г.А. Чесноков /Г.А. Чесноков/

Воронеж 2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Цель курса – получение теоретических знаний и практических навыков в технике живописи, изучение взаимодействия цвета с объемом и пространством.

1.2. Задачи освоения дисциплины

Задачами курса являются: знакомство студентов с различными техниками живописи, изучение возможности всех изобразительных материалов, мастерства их технического применения в творчестве. Овладение этими средствами в практической деятельности происходит во время натуральных упражнений в аудитории, на пленэре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Живопись и основы колористики» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1.О.28

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Живопись и основы колористики» направлен на формирование следующих компетенций:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

ОПК-1 - Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемнопространственного мышления

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
УК-1	Знать - основы закономерности организации колорита, в живописи и архитектурной графике, основы теории цвета, типы цветовых гармоний и цветовых контрастов.
	Уметь - использовать полученные навыки в работе над графическим изображением архитектурной формы.

	<p>Владеть - методикой визуализации средствами живописи и графики проектных решений;- грамотой подбора цветового</p>
	<p>решения при использовании строительных и отделочных материалов.</p>
УК-6	<p>Знать - основы закономерности построения цветовой композиции, колорита и гармоничных сочетаний цветов;- законы восприятия цветовой композиции и изобразительного искусства;</p>
	<p>Уметь - выполнять эскизы цветового решения разрабатываемого проекта; - выполнять цветовую визуализацию проектируемых объектов;</p>
	<p>Владеть - методами анализа особенностей цветовой палитры разностилевой исторической архитектуры, методами формирования колористики города на всех градостроительных уровнях проектирования, методами прикладных исторических исследований.- средствами и приемами живописи и графики для создания творческих работ;</p>
ОПК-1	<p>Знать - влияние цвета и характера изображений на восприятие художественной формы.</p>
	<p>Уметь - средствами живописи и колористики проводить анализ искусственной и естественной среды проектирования.</p>
	<p>Владеть - способностью грамотно представлять архитектурный замысел, и проектные предложения, ывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной;- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств;</p>

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Живопись и основы колористики» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий **очная форма обучения**

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Аудиторные занятия (всего)	44	44
В том числе:		
Практические занятия (ПЗ)	44	36
Самостоятельная работа	28	28
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость: академические часы зач.ед.	72 2	72 2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Прак зан.	СРС	Всего, час
-------	-------------------	--------------------	-----------	-----	------------

1	Изучение техники живописи. Технология живописных материалов.	Выявление пространства средствами цвета, отражение цветового разнообразия заданной гаммы на примере выполнения натюрмортов в различных техниках: Ньюансный колорит «белой гаммы». Монохроматический натюрморт. Натюрморт на основе цветового контраста предметов. Последовательность работы над учебным натюрмортом. «Лессировка». Последовательность работы над учебным натюрмортом. «Альприма». Последовательность работы над учебным натюрмортом. «По сырому». Последовательность работы над учебным натюрмортом. «Смешанная техника».	22	14	36
2	Монументально-декоративное искусство в живописи.	Выполнение на основе натюрмортной постановки композиций разных типов: Декоративно-плоскостная композиция.	22	14	36
		Структурная плоскостная композиция.			
Итого			44	28	72

5.2 Перечень лабораторных работ Не предусмотрено учебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе: «аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
УК-1	Знать - основы закономерности организации колорита, в живописи и архитектурной графике, основы теории цвета, типы цветовых гармоний и цветовых контрастов.	Знание учебного материала и использование учебного материала в процессе выполнения задания	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Уметь - использовать полученные навыки в работе над графическим изображением архитектурной формы.	Умение использовать полученные знания и навыки в решении межпредметных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть - методикой визуализации средствами живописи и графики проектных решений;- грамотой подбора цветового решения при использовании строительных и отделочных материалов.	Способность демонстрировать самостоятельное применение знаний и навыков в выборе способа решения неизвестных или нестандартных задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

УК-6	Знать - основы закономерности построения цветовой композиции, колорита и гармоничных сочетаний цветов;- законы восприятия цветовой композиции и изобразительного искусства;	Знание учебного материала и использование учебного материала в процессе выполнения задания	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Уметь - выполнять эскизы цветового решения разрабатываемого проекта;- выполнять цветовую визуализацию проектируемых объектов;	Умение использовать полученные знания и навыки в решении межпредметных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть - методами анализа особенностей цветовой палитры разностилевой исторической архитектуры, методами формирования колористики города на всех градостроительных уровнях проектирования, методами прикладных исторических исследований.- средствами и приемами живописи и графики для создания творческих работ;	Способность демонстрировать самостоятельное применение знаний и навыков в выборе способа решения неизвестных или нестандартных задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ОПК-1	Знать - влияние цвета и характера изображений на восприятие художественной формы.	Знание учебного материала и использование учебного материала в процессе выполнения задания	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Уметь - средствами живописи и колористики проводить анализ искусственной и естественной среды проектирования.	Умение использовать полученные знания и навыки в решении межпредметных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	Владеть - способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и	Способность демонстрировать самостоятельное применение знаний и навыков в выборе способа решения неизвестных или нестандартных задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной;- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств;			

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре для очной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компе- тенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
УК-1	Знать - основы закономерности организации колорита, в живописи и архитектурной графике, основы теории цвета, типы цветовых гармоний и цветовых контрастов.	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	Уметь - использовать полученные навыки в работе над графическим изображением архитектурной формы.	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

	Владеть - методикой визуализации средствами живописи и графики проектных решений;- грамотой подбора цветового решения при использовании строительных и отделочных материалов.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
УК-6	Знать - основы закономерности построения цветовой композиции, колорита и гармоничных сочетаний цветов;- законы восприятия цветовой композиции и изобразительного искусства;	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%

	Уметь - выполнять эскизы цветového решения разрабатываемого проекта; - выполнять цветовую визуализацию проектируемых объектов;	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть - методами анализа особенностей цветовой палитры разностилевой исторической архитектуры, методами формирования колористики города на всех градостроительных уровнях проектирования, методами прикладных исторических исследований.- средствами и приемами живописи и графики для создания творческих работ;	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ОПК-1	Знать - влияние цвета и характера изображений на восприятие художественной формы.	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%

Уметь - средствами живописи и колористики проводить анализ искусственной и естественной среды проектирования.	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
Владеть - способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной;- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств;	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) При преподавании дисциплины в качестве формы оценки знаний студента используются

Тестирование

Состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагается как верные, так и неверные ответы. Из них студент выбирает тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую студент может допустить, имея определённые пробелы в знаниях.

Зачёт

Зачёт проводится для определения достижения конечных результатов обучения каждого студента. Перед началом изучения материала, студенты знакомятся с обязательными задачами по теме.

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию (минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)
Согласно учебному плану по дисциплине РГР не предусмотрена.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных

задач

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Укажите вопросы для зачета

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

(Например: Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 6 баллов.

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 10 баллов

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 баллов.

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Изучение техники живописи. Технология живописных материалов.	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, зачет
2	Монументальнодекоративное искусство в живописи.	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, зачет

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование издания	Вид издания (учебник, учебное пособие, методические указания, компьютерная программа)	Автор (авторы)	Год издания	Место хранения и количество
1	Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись»	Учебное пособие	В.Л. Барышников	2011	Электронная библиотека ВГАСУ

2	«Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условностилизованному»	Учебное пособие	И.К. Стародуб Н.А. Евдокимова	2009	Электронная библиотека ВГАСУ
3	«Живопись: форма, цвет, изображение»	Учебное пособие	Г.И. Панксенов	2007	Электронная библиотека ВГАСУ

Основная литература:

1. Иттен И. «Искусство цвета», Москва, 2004
2. Волков Н.Н «Цвет в живописи» М., 2014
3. Волков Н.Н «Композиция в живописи» М., 2014
4. Ефимов А.В.Скобелев В.М. Методика преподавания живописи в Московском архитектурном институте. – Архитектура СССР. 1968, №10
5. Рац А.П. «Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне», 2014.
6. Ефимов А.В. «Архитектурная колористика. Учебное пособие», М., 2014.
7. Ефимов А.В. «Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков. Живопись. Скульптура. Инсталляция. Лэнд-арт» М., 2014.
8. Миронова Л.Н. «Цвет в изобразительном искусстве», 2011.
9. Тютюнник В.В. «Материалы и техника живописи», издательство В.Шевчук, 2009.
10. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция», М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.
11. Елисеев М.А. «Материалы,оборудование, техника живописи и графики». М., 2004.

Дополнительная литература:

1. Гилл М. «Гармония цвета. Интенсивные цвета», 2005.
2. Гилл М. «Гармония цвета. Пастельные тона», 2015.
3. Гилл М. «Гармония цвета. Естественные цвета. Руководство для создания наилучших цветовых сочетаний», 2015.
4. Пахомова А.Н., Брызгов Н.В. «Колористика. Цветовая композиция. Практикум», 2011.
4. Поксон Д. «Натюрморты. Энциклопедия.», 2008г.

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. Использование презентаций при проведении практических занятий.

2. Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. Практические занятия и самостоятельная работа студентов осуществляются с широким использованием компьютерной техники и программного обеспечения. На занятиях используется наглядный материал на электронных носителях. Рекомендуется использование источников, размещенных на Интернет-сайтах, в т.ч.:

1. [Архитектурная энциклопедия](http://www.architect.claw.ru/) / Режим доступа: <http://www.architect.claw.ru/>
2. Официальный сайт Московского архитектурного института <http://www.marhi.ru/>
3. Официальный сайт Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ РААСН) / Режим доступа: <http://niitag.ru/>
4. Официальный сайт Российской академии архитектуры и строительных наук / Режим доступа: <http://raasn.ru/>
5. Портал <http://architektonika.ru/>
6. Портал <http://archinect.com/>

7. Портал <http://artclassic.edu.ru/>

8. Портал <http://www.archi.ru/>

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Укажите материально-техническую базу

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Академическая живопись и основы колористики» проводятся практические занятия.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков расчета _____. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: <ul style="list-style-type: none">- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций;- выполнение домашних заданий и расчетов;- работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяцполтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.