

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета Енин А.Е.

«16» февраля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

«Академическая 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 2023

Автор программы

Кеу / Л.А. Кобылина /

**Заведующий кафедрой
Основ проектирования и
архитектурной графики**

Енин А.Е. / Енин А.Е. /

Руководитель ОПОП

Чесноков Г.А. / Г.А. Чесноков /

Воронеж 2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Целью освоения дисциплины «Академическая живопись и основы колористики» 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 «Академическая живопись и основы колористики» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1.

Дисциплина преподаётся для студентов по специальности (07.03.02) "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия".

Изучение дисциплины «Академическая живопись и основы колористики» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: рисунок, история искусств, история архитектуры.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Академическая 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 объемно-пространственного мышления

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
УК-1	Знать – основные закономерности взаимодействия человека и общества, этапы исторического развития человечества; основные философские категории и проблемы человеческого бытия; принципы поиска

	методов изучения произведения искусства; терминологическую систему.
	Уметь - анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности.
	Владеть – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-6	Знать – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
	Уметь – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.
	Владеть – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.
ОПК-1	Знать - методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия различных форм представления архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой. Законы линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

	Уметь - разрабатывать и оформлять архитектурную концепцию. Участвовать в оформлении проектной (рабочей) документации. Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов. изображать объемные геометрические тела и предметы быта в пространстве с учетом линейной и в воздушной перспективы, применять разнообразие графических техник выполнения рисунка различными инструментами и материалами
	Владеть - рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Академическая 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)	80	80
В том числе:		
Практические занятия (ПЗ)	80	80
Самостоятельная работа	28	28
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

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	Выполнение цветового круга Иоханнеса Иттена. Выполнение монохроматических рядов.	Необходимо наиболее точно воспроизвести цветовые тона двенадцатицветного цветового круга – основной модели цветоведения. Выполнение монохроматических рядов на основе выбора любого цвета холодного оттенка – синий, зеленый, фиолетовый.	12	4	16
2	Копия картины. Ахроматическая копия картины. Цветовая инверсия картины.	Копия картины мастера выполняется на бумаге, гуашевыми красками. Ахроматическая копия картины мастера выполняется на бумаге, гуашевыми красками. Используются черный, белый и серые оттенки. Цветовая инверсия картины — логическая операция, является значением обратным или противоположным исходному. В графических редакторах как правило используются два вида инверсии — цвета и выделения. Инверсия цвета относится к числу корректировок.	12	4	16

3	Эффект хроматической стереоскопии. Макет.	Эффект хроматической стереоскопии в колористике это явление, которое получило название эффекта «хроматической стереоскопии» или «выступления-отступления» цветов. Макет выполняется на основе выбранной картины. Предназначен для представления объекта; используется в тех случаях, когда представление оригинального объекта неоправданно дорого, невозможно или просто нецелесообразно.	14	4	18
4	Практическая работа с цветом по формообразующему действию полихромии, на основе фасада здания. Эскизы фасадов в ахроматической гамме.	Практическая работа с цветом по формообразующему действию полихромии, на основе фасада здания. Эскизы фасадов в ахроматической гамме – на основе черного, белого и серых оттенков	14	4	18
5	Монохромный вариант фасада. Нюансный вариант фасада. Контрастный вариант фасада.	Монохромный вариант фасада здания выполняется или гуашевыми красками на бумаге или с помощью ПК. Нюансный вариант фасада здания выполняется или гуашевыми красками на бумаге или с помощью ПК. Контрастный вариант фасада здания выполняется или гуашевыми красками на бумаге или с помощью ПК.	14	6	20
6	Подбор антуража на контрасте. Подбор антуража на нюансе. Итоговое выполнение работы	Подбор антуража здания на контрасте выполняется или гуашевыми красками на бумаге или с помощью ПК. Подбор антуража здания на нюансе выполняется или гуашевыми красками на бумаге или с помощью ПК. Выбирается лучший вариант из предложенных по монохромному, контрастному и нюансному варианту здания, из антуража на нюансе и контрасте и объединяется в единый альбом.	14	6	20
Итого			80	28	108

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 – основные закономерности взаимодействия человека и общества, этапы исторического развития человечества; основные философские категории и проблемы человеческого бытия; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему.	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	Уметь - анализировать социально и лично значимые философские проблемы; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности.	Решение стандартных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
УК-6	Знать – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Уметь – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.	Решение стандартных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ОПК-1	Знать - методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия различных форм представления архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой. Законы линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	Уметь - разрабатывать и оформлять архитектурную концепцию. Участвовать в оформлении проектной (рабочей) документации. Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов. изображать объемные геометрические тела и предметы быта в пространстве с учетом линейной и в воздушной перспективы, применять разнообразие графических техник выполнения рисунка различными инструментами и материалами	Решение стандартных практических задач	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	Владеть - рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

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»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
УК-1	Знать – основные закономерности взаимодействия человека и общества, этапы исторического развития человечества; основные философские категории и проблемы человеческого бытия; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему.	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	Уметь - анализировать социально и лично значимые философские проблемы; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности.	Решение стандартных практических задач	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

	(компаративного анализа, системного обобщения).			
УК-6	Знать – о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	Уметь – планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей.	Решение стандартных практических задач	Продемонстрировать верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрировать верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ОПК-1	Знать - методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия различных форм представления архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой. Законы линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.	Тест	Выполнение теста на 70-100%	Выполнение менее 70%
	Уметь - разрабатывать и оформлять архитектурную концепцию; участвовать в оформлении проектной документации; участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов изображать объемные геометрические тела и предметы быта в пространстве с учетом линейной и в воздушной перспективы, применять разнообразие графических техник выполнения рисунка различными инструментами и материалами.	Решение стандартных практических задач	Продемонстрировать верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть - рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта.	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продемонстрировать 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)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

Тест для проверки остаточных знаний студентов по дисциплине «Живопись»

1. Что такое живопись?

* зачеркнуть неправильные ответы

- живопись — наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.
- основным выразительным средством живописи является цвет.
- живопись — это вид искусства, позволяющий запечатлеть красоту окружающего мира на холсте или другой поверхности с помощью красок.
- живопись обладает выразительными средствами, которые передают эмоциональную окраску картин.

2. Акварель, особенности техники акварели.

* зачеркнуть неправильные ответы

- акварель — живописная техника, использующая специальные акварельные краски, растворимые в воде, позволяющие создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов.
- акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерного для живописной поверхности).

3. Метод лессировки.

* зачеркнуть неправильные ответы

- лессировка это способ многослойного нанесения акварельных красок на поверхность плотной бумаги называется лессировкой и применяется в процессе длительной по времени работе, которая рассчитана на несколько сеансов.
- лессировкой являются тонкие полупрозрачные слои акварельной или масляной краски, наносимые на другие предварительно просохшие красочные слои с целью усиления или ослабления цветового тона, придания живописной работе гармонии.
- первые слои краски рекомендуется наносить очень прозрачными тонкими мазками. Теплые и интенсивные слои краски лучше накладывать вначале работы, а холодные и малонасыщенные потом. На конечных стадиях работы выполняются мазки красками в смеси с черной.
- число цветовых покрытий должно быть не более трех по одному участку картинной плоскости. Краски лучше прокладывать заливками, слабыми по тону и цвету, но верными по отношению друг к другу. Повторное усиление тоновых и цветовых отношений выполняется только по совершенно просохшему слою краски.
- этап работы над форэскизом, то есть композиционное решение натуральной постановки, выполнение подготовительного рисунка.

- этап конкретизации формы предметов, работа над уточнением цветовых и тональных отношений, различных деталей композиционной постановки:

- обобщающий этап, возврат к первоначальному впечатлению от природы, максимальное воплощение собственного творческого замысла, художественной идеи.

4. Техника письма «по-сырому». * зачеркнуть неправильные ответы

- краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Степень его влажности зависит от творческого замысла художника, но обычно начинают работать после того, как вода на бумаге перестает «блестеть» на свету.

- способ работы позволяет получить легкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами. Особенно успешно этот метод используется в пейзажной живописи.

5. Техника письма «A La Prima». * зачеркнуть неправильные ответы

- попадая на влажную поверхность бумаги, краска растекается по ней неповторимым образом, делая картину легкой, воздушной, прозрачной, дышащей. Не случайно, работу, выполненную в такой технике, практически нельзя скопировать, так как каждый мазок по мокрому листу уникален и неповторим. Сочетая различные цветовые комбинации с многообразием тональных решений, можно добиться удивительных переливов и переходов между тончайшими оттенками.

- метод а-ля прима, поскольку он не предполагает многократных прописок, позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность красочных звучаний.

- как правило, работа пишется «на одном дыхании», пока лист влажный (а это 1-3 часа), хотя, при необходимости, можно дополнительно намочить бумагу в процессе творчества. В быстрых по выполнению набросках с природы и эскизах этот метод незаменим.

6. Пуантилизм в живописи. * зачеркнуть неправильные ответы

- «пуантилизм» происходит от французского слова «точка». От этого же слова происходит, например, название балетной обуви – пуанты. Название связано с особенностями изобразительной техники.

- пуантилизм в живописи, таким образом, можно обозначить как «точечный» стиль.

- техника рисования в живописи XIX века. Другое название метода – дивизионизм, произошедшее от латинского *divisio* – дробление, деление.

7. Ахроматические и хроматические цвета.

* зачеркнуть неправильные ответы

- хроматические - это цвета, обладающие цветовым оттенком (все цвета, кроме белых, серых и чёрных).

- ахроматические - это цвета, не имеющие цветового тона и отличающиеся друг от друга только по светлоте (белые, серые, чёрные). Хотя сами по себе они нейтральны, в практической работе художника ахроматические цвета играют важную роль. Благодаря им, мы можем повышать или понижать звучность других красок. Смешение их с цветными красками позволяет добиваться нужной насыщенности или светлоты краски. Кроме того, соединение чёрной с другими красками, например с жёлтыми, даёт возможность получить новую цветную краску (зелёную).

- цвета делятся на теплые и холодные. Такая характеристика цвета, как теплота, во многом определяет воздействие цвета на человека.

8. Техника гризайль.

* зачеркнуть неправильные ответы

При рисовании натюрморта придерживаются общих правил последовательного изображения рисунка - «от общего к частному» и «от частного к общему».

Рисование натюрморта можно условно разделить на четыре этапа: схематизацию, типизацию, индивидуализацию и обобщение.

1 этап. Предполагает композиционное размещение изображения в листе бумаги.

2 этап. Уточняется место каждого из предметов относительно друг друга, определяются их пропорциональные отношения, выявляется конструктивная основа формы.

3 этап. Идет дальнейшее уточнение формы предметов, продолжается работа тоном.

4 этап. Заключительный. Он предполагает процесс завершения рисунка.

9. Художественные средства живописи.

* зачеркнуть неправильные ответы

- цвет – наиболее специфическое для живописи выразительное средство. Его экспрессия, способность вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи.

- рисунок – вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение; линия ограничивает друг от друга объёмы, часто является конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщенно и детально воспроизводить очертания предметов и их мельчайшие элементы, образует условные границы форм фигур и предметов и окружающей их среды (касание).

- свет – неотделим от цвета, но теоретически его можно считать отдельным художественно-выразительным средством, присущим живописи.

- композиция – играет в живописи большую роль, как и в других пространственных искусствах. Особенностью композиции в живописи, в отличие от скульптуры является то, что в этом виде искусства изображение строится на плоскости.

10. Материалы станковой живописи. * зачеркнуть неправильные ответы

- холст.
- дерево.
- картон.
- бумага.
- темпера - водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов.
- масло
- пастель - группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи (согласно теории искусства, работа пастелью на бумаге относится к графике).
- акварель состоит из пигмента и водорастворимого клея (связующего).
- гуашь.

11. Дать определение понятиям: блик, свет, полутень, тень и рефлекс.

* зачеркнуть неправильные ответы

- свет – это наиболее освещенная поверхность, лучи света на нее падают под более прямым углом.
- блик – самое светлое пятно относительно вашего рисунка, здесь и сейчас, так сказать. Затем форма предмета поворачивается, лучи света падают под другим углом, и получается полутень.
- рефлекс.
- тень
- полутень

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач

1. Закон воздушной перспективы (для живописи). Задача: определить, что относится к воздушной перспективе:

- а) темное на первом плане светлеет на дальних планах, а светлое вблизи - темнеет вдаль. Активное по цвету на первом плане блекнет вдаль.
- б) предметы с деталями хорошо смотрятся и воспринимаются вблизи, на дальних планах детали обобщаются. И чем далее, все более стираются. Форма обобщается до силуэта, а порой - до простой геометрии.
- в) теплые цвета (красный, оранжевый, желтый, и желто-зеленый) - это цвета близких планов, а холодные (зелено-голубой, голубой, синий, сине-фиолетовый) - дальних.

2. Механическое смешение цвета. Результат механического и оптического смешения цветов может совпадать, а может и заметно отличаться. Например, красный и желтый цвета при любом варианте смешения дают цвет оранжевый, а желтый и синий, дающие при смешении на палитре традиционно зеленые тона, смешиваясь оптически, удивят чуть ли не ахроматическим тоном. К механическому можно отнести следующие смешения. Задача: определить варианты способов смешения цветов:

а) Смешение цветов (красок) на палитре, в какой либо посуде кистью, мастихином и прочими приспособлениями.

б) Наложение друг на друга прозрачных и цветных пластин на светлом фоне или с подсветкой с обратной стороны.

в) Смешение цветов на молекулярном уровне (цветная фотография).

3. Оптическое смешение цветов. Задача: выявить способы оптического смешения цветов:

а) Наложение друг на друга цветных световых лучей на светлом экране. (К примеру, если направить в одну точку на экране лучи красный и зеленый, то мы получим желтое пятно). Частая смена двух или более цветов, которые наше зрение не успевает фиксировать (детский волчок).

б) Разноцветные точки, расположенные рядом, которые на определенном расстоянии, сливаясь в наших глазах, образуют новый цвет. По этому принципу строится живопись художников-пуантилистов (point — франц. точка). Замечено, что результаты оптического и механического смешения становятся похожими в тех случаях, когда смешиваемые цвета расположены близко друг к другу в цветовом круге, и различаются по мере их удаления. Наверняка можно утверждать, что оптическое смешение противоположных (дополнительных) цветов будет очень невыразительным (обесцвеченным) поскольку эти цвета поглощают друг друга.

4. Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст. Контраст - распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональные контрасты. Цветовой контраст состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст - сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигается большая выразительность и острота характеристики образов. Основными контрастами в изобразительном искусстве являются тоновой (светлотный) и цветовой природные контрасты. На их основе возникают и действуют другие виды контрастов - контрасты линий, форм, размеров, характеров, состояний, а также контрасты, связанные с идеями (контрасты идей, положений), контрасты в построении сюжета (контрасты в нахождении конструктивной идеи) и т. д. На основе вышесказанного о контрастах, определяя роль и значение контрастов в изобразительном, да и в других видах искусства, следует сказать. Задача: выявить способы появления контрастов. Что такое контраст:

а) контрасты являются законом композиции, представляющим собой специфическое проявление всеобщего закона - закона единства и борьбы противоположностей;

б) без контрастов нельзя создать не только произведения искусства, но даже простое изображение, в том числе линейный рисунок. Контрасты - это

необходимое условие для того, чтобы зритель увидел изображение, так как без них изображение сольется с фоном по тону или цвету;

в) контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции;

г) контрасты в композиции выступают как композиционная сила не только с точки зрения «механики» построения, т. е. построения композиции как какой-то структуры, но и с точки зрения творческого процесса создания художественных образов: большая часть творческого процесса создания художником произведения -- от появления замысла и первых черновых эскизов композиции до завершения -- это все композиционная работа, которая пронизана мыслью об основной идее, об основных образах и облике произведения. А это всегда, даже в первоначальном замысле, когда образ произведения находится в зрительной памяти художника, предполагает наличие тех или иных контрастов. Поэтому основная работа над произведением связана с проблемой определения характера контрастов в связи с созданием художественного образа.

5. Понятие стиля и стилизации. Задача: определить понятия стиля:

а) стиль – общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно – художественного содержания.

б) Можно говорить о стиле отдельного произведения или жанра, об индивидуальности стиля (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле отдельных эпох или крупных художественных направлениях, поскольку единство общественно – исторического содержания определяет в них общность художественно образных принципов, средств, приемов (таковы например, в пластических искусствах Романский стиль, Готика и т. д.).

в) стилизация – это способ художественного преобразования реальных форм природного и предметного мира с целью изменения его эстетического функционального значения в художественном изображении.

6. Натюрморт. Задача: дать определение понятию «натюрморт»:

а) Натюрморт - жанр, который основывается на изображении неодушевленных предметов. Если переводить это слово с разных языков, оно будет означать - Мёртвая природа или Неподвижная жизнь.

б) Это жанр посвящен изображению предметов, объединенных в группу, сюжет. В натюрморте, кроме неодушевленных вещей (кувшинов, столовых приборов, статуэток и др.) так же могут использоваться одушевленные, но они уже оторваны от своей естественной среды и не считаются таковыми, например рыба на столе постановки или цветы, добавленные в букет.

в) Изображение движущихся живых существ - птиц, зверей, используется в редких случаях и лишь как дополнение. Очень большое внимание уделяется проработке деталей, фактур.

7. Цветовой круг. Задача: определить понятие цветового круга:

а) все многообразие наблюдаемых в природе цветов художники и ученые издавна стремились привести в систему — расположить их в определенном порядке, выделить основные и производные цвета.

б) В живописи, дизайне, архитектуре и прикладных видах искусства широко используется цветовой круг Иоханнеса Иттена — швейцарского художника, теоретика искусства и педагога. Его 12-частный цветовой круг показывает наиболее распространенную в мире систему расположения цветов, их взаимодействие между собой.

в) Иттен выделил основные цвета, цвета второго порядка (зеленый, фиолетовый и оранжевый), которые получаются при смешении пары основных цветов и цвета третьего порядка, которые получаются при смешении основного цвета с цветом второго порядка. Например, желтый, смешанный с зеленым, обыватели назовут салатovým, но в цветоведении он именуется желто-зеленым.

г) Изначально цветовой круг был создан, как базовый инструмент цветового конструирования, для подбора цветовой палитры изображения. Это была первая попытка увязать в логически сконструированное знание то, что художники-колористы использовали интуитивно на протяжении веков. Создатели цветового конструирования пытались создать свод универсальных законов, используя которые каждый мог получить гармоничные сочетания цветов.

8. Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства и материала. Задача: определить способы передачи объема, цвета и пространства на плоскость:

а) То, что контрастнее, то ближе. То, что менее контрастно (предмет - фон; предмет — предмет - фон), то дальше и глубже в пространстве. Это относится как к пятну, так и к линии.

б) То, что активнее, интенсивнее по цвету, то ближе. Что сглажено (то, что называется «нюанс»), то воспринимается более дальним.

в) То, что больше по размеру, то кажется, но не всегда, а, как правило, ближе, чем то, что меньше по размеру. Следовательно, надо помнить о сокращении одинаковых размеров при удалении в пространстве.

г) Одинаковые размеры уменьшаются в глубь, а параллельные линии зрительно (это только зрительная иллюзия) сходятся. Если вы рисуете что-то, то мысленно впишите этот предмет или этот объект в куб и проверьте, не разбегаются ли в стороны его условные грани. Данное замечание - против обратной перспективы. Это когда то, что дальше — больше, чем то, что ближе.

д) Кроме того, как правило, так уж мы чувствуем, это от предков, - то, что ниже, по вертикальной оси измерения, кажется ближе того, что выше. (Так в египетских рельефах разворачивается пространство на плоскости.)

е) Восприятие усеченных фигур, прерванных, перекрытых дорисовывается глазом, домысливается до единства, до полноты восприятия, поэтому мы способны правильно понимать форму скрытых предметов.

Следовательно, продолжение границ всех цельных, но пересеченных, перекрытых предметов должны сходиться по линии взгляда, дополняющего и восполняющего в воображении перекрытый отрезок. Линии и массы пятен до перекрытия и после должны сходиться по границам.

ж) При перекрытии то, что перекрывает ближе того, что скрывается, даже если то, что скрывается контрастнее или активнее по цвету или тону. Этот закон перекрывает остальные по силе восприятия.

з) Чем активнее фактура, или мазок в живописи, тем эти области, в которых это качество проявляется, ближе к зрителю, к "первому плану" в картине.

и) Соблюдайте закон равновесия масс. Дальние планы не должны быть перегружены деталями, это не свойственно нашим глазам так четко различать даль. Дальние планы не должны быть контрастнее первых, активнее их по цвету, фактуре, активности мазка, но при этом они не должны терять определенности форм.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1. Художники-импрессионисты. Задача: Выбрать строку, в которой все перечисленные художники являются представителями импрессионизма:

- а) Пабло Пикассо, Казимир Малевич, Марсель Дюшан
- б) Клод Моне, Камиль Писсаро, Огюст Ренуар
- в) Анри Матисс, Жан Арп, Жорж Брак

2. Он был первым среди европейских художников, кто увидел балет в новом свете, создав около 1500 картин, пастелей, гравюр и рисунков балерин. Этот импрессионист был настолько увлечен балеринами, что изображать их на своих картинах стало для него своего рода наваждением. Задача: выбрать строку о ком речь?

- а) Эдгар Дега
- б) Альфред Сислей
- в) Шарль-Франсуа Добиньи

3. Какая картина висела в нью-йоркском Музее современного искусства в 1961 году 39 дней вверх ногами?

- а) Казимир Малевич «Белое на белом»
- б) Анри Матисс «Лодка»
- в) Сальвадор Дали «Постоянство памяти»

4. Задача: выявить логотип какой компании нарисовал Сальвадор Дали?

- а) Chupa Chups
- б) Baunti
- в) Raffaello

5. Задача: выявить кто является автором картины «Охотники на снегу»?

- а) Питер Брейгель старший

- б) Рене Магритт
- в) Амедео Модильяни

6. Каким образом художник Жан-Луи Давид обратил внимание посетителей Салона на свою картину «Клятва Горациев»? Задача: выявить способ внимания посетителей:

- а) Поставил возле картин обнаженную девушку
- б) Сделал полотно прямоугольной формы, тогда как все остальные картины серии были квадратными
- в) Попросил организаторов выставки выделить для этой картины отдельный зал

7. Основными средствами художественной выразительности являются:

- а) - линия, штрих, точка
- б) - линия, точка, пятно
- в) - художественные материалы

8. Какие из перечисленных ниже пар цветов являются контрастными?

- а) желтый/ фиолетовый
- б) синий/желтый
- в) красный/зеленый
- г) красный/желтый
- д) желтый/ черный

9. Живопись это?

- а) один из видов искусств
- б) вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.
- в) вид декоративно-прикладного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность

10. Определите, какой цвет является ахроматическим:

- а) черный,
- б) красный,
- в) зеленый,
- г) синий.

11. Какое из перечислений распределений светотени на предметах является правильным?

- а) блик, свет, полутон, собственная тень, рефлекс, падающая тень
- б) блик, полутон, собственная тень, рефлекс,
- в) свет, тень, падающая тень

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Дать определение понятия «натюрморт».
2. Этапы построения натюрморта.
3. Дать определение понятия «этюд».
4. Дать определение понятия «пейзаж».
5. Дать определение понятия «портрет».
6. Техника гризайль.
7. Художественные средства живописи.
8. Композиция в живописи.
9. Цвет и колорит в живописи.
10. Материалы станковой живописи.
11. Дать определение понятиям: блик, свет, полутень, тень и рефлекс.
12. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета.
13. Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства и материала.
14. Механическое смешение цвета.
15. Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст.
16. Понятие стиля и стилизации.
17. Оптическое смешение цвета

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	Выполнение цветового круга Иоханнема Иттена. Наиболее точно воспроизвести цветовые тона двенадцатичастного	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата,

	цветового круга – основной модели цветоведения. Выполнение монохроматических рядов		требования к курсовому проекту....
2	Копия картины Ахроматическая копия картины Цветовая инверсия картины	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
3	Эффект хроматической стереоскопии Макет	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
4	Практическая работа с цветом по формообразующему действию полихромии, на основе фасада здания. Эскизы фасадов в ахроматической гамме	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
5	Монохромный вариант фасада Нюансный вариант фасада Контрастный вариант фасада	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....
6	Подбор антуража на контрасте Подбор антуража на нюансе Итоговое выполнение работы	УК-1, УК-6, ОПК- 1	Тест, контрольная работа, защита лабораторных работ, защита реферата, требования к курсовому проекту....

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

Основная литература:

1. Барышников, Виталий Леонидович.

Живопись : Теоретические основы : метод. указания к заданиям базового курса дисциплины "Живопись" : учебник : допущено УМО. - Москва: Архитектура-С, 2010 (Казань: ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-Пресс", 2010). - 118 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 118 (34 назв.). - ISBN 978-5-9647-0194-1: 350-30.

2. Тютюнова, Ю. М. Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды: Учебное пособие для вузов / Тютюнова Ю. М. - Москва: Академический Проект, 2012. - 176 с. - ISBN 978- 5- 8291 -1422-0.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/27384.html>

3. Леватаев, В. В. Графические техники: Учебно-методическое пособие / Леватаев В. В. - Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. - 60 с.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/22306.html>

4. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству: Учебное пособие / Кадыйрова Л. Х. - Москва: Владос, 2012. - 95 с. - ISBN 978-5-691-01890-9.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/14184.html>

5. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи: учебное пособие. - [2-е изд.], стер. - Москва: Архитектура-С, 2017. - 247 с. : ил. - Перечень ил.: с. 243-246. - ISBN 978-5-9647-0310-5 : 770-00.

6. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству: Учебное пособие / Кадыйрова Л. Х. - Москва : Владос, 2012. - 95 с. - ISBN 978-5-691-01890-9.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/14184.html>

7. Ермаков, Г. И. Пленэр: Учебно-методическое пособие / Ермаков Г. И. - Москва : Прометей, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-7042-2428-0.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/24009.html>

8. Татаринцева И. В. Искусство европейских стран эпохи Ренессанса: анализ основных художественных направлений: учебное пособие : в 4 ч. Ч. 2 / ГОУ ВПО "Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина". - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2011. - 106 с.: ил. - 45-00.

9. Шиков М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: Учебное пособие / Шиков М. Г. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 168 с. - ISBN 978-985-06-2504-5.

Дополнительная литература:

1. Барышников В. Л. Живопись: Теоретические основы: метод. указания к заданиям базового курса дисциплины "Живопись" : учебник : допущено

УМО. - Москва : Архитектура-С, 2010 (Казань : ОАО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-Пресс", 2010). - 118 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 118 (34 назв.). - ISBN 978-5-9647-0194-1 : 350-30.

2. Грибер Ю. А. Градостроительная живопись: монография. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 133 с.: ил. - ([Актуальные монографии]). - Библиогр.: с. 120-127 (81 назв.). - ISBN 978-5-534-09227-1: 313-00.

3. Дубровин В. М. Живописные основы художественной грамоты: Монография / Дубровин В. М. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2012. - 212 с.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/26476.html>

4. Живопись: Методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» / сост.: А. П. Рац, Д. И. Браславская. - Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 68 с. - ISBN 978-5-7264-0948-1.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/27462.html>

5. Щукин Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи: Методические указания / Щукин Ф. М. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 35 с.

URL: <http://www.iprbookshop.ru/21669.html>

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 / 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

Для проведения ряда практических занятий по дисциплине необходимы аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран).

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: - 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 месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответс твенной за реализацию программы
1	Актуализированы используемая при реализации дисциплин, ЭБС, образовательный ресурс, профессиональных общих данных.	02.09.2025г.	