

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. АРТЕМЕ

КАФЕДРА СЕРВИСА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

СПЕЦЖИВОПИСЬ

Рабочая программа дисциплины

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн.

Профиль Дизайн среды

Квалификация

Бакалавр

Программа прикладного бакалавриата

Форма обучения

очно-заочная

Артем 2015

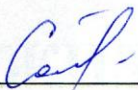
Рабочая программа дисциплины «Спецживопись» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Дизайн среды и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367)

Рабочая программа разработана на основании рабочей программы, составленной Петуховым О.О., доцентом кафедры дизайна и технологий, член Союза художников России;

Составитель: ассистент кафедры ССД Иванченко А.А.

Редакция 2015 г. утверждена на заседании кафедры ССД от 25.06.2015 г., протокол № 22

Заведующий кафедрой (разработчика)

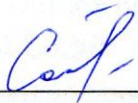
Самохина Л.С.

подпись

фамилия, инициалы

«25» июня 2015 г.

Заведующий кафедрой (выпускающей)

Самохина Л.С.

подпись

фамилия, инициалы

«25» июня 2015 г.

1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины СПЕЦЖИВОПИСЬ является формирование профессиональной компетентности по методике, технике и технологии работы различными живописными материалами, овладение широким спектром изобразительных техник станковой живописи, изучение основных закономерностей восприятия цвета, его свойств. А также навыков применения полученных знаний в построении живописного изображения и умении передавать разнообразное состояние природы в зависимости от состояния освещения и условий среды.

Задачи освоения

- Сформировать комплексные знания и практические навыки в области живописи.
- Привить бакалаврам умения квалифицированно использовать знания и навыки живописной работы в области дизайна.
- Сформировать профессиональные качества личности и индивидуально – творческий стиль деятельности, подготовить бакалавров к творческой реализации в социально – культурной среде.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Название ОПОП ВО (сокращенное название)	Компетенции	Название компетенции	Составляющие компетенции
54.03.01. «ДИЗАЙН»	ПК-2 владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монополия); основными правилами и принципами набора и верстки	Знания:	- основы начертательной геометрии и теорию теней - цвет и цветовую гармонию - основы перспективы - основы построения геометрических предметов -пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы
		Умения:	-изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции. - создавать различные живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник
		Владения:	методами изобразительного языка академического рисунка , академической живописи, приемами колористики

3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Спецживопись» относится к базовой части учебного плана ООП 54.03.01. «ДИЗАЙН» профиля «Дизайн среды», «Дизайн костюма».

Для успешного освоения курса бакалавры должны владеть компетенциями, полученными при изучении дисциплин: «Композиция», «Скульптура», «Проектирование в дизайне среды», «Проектирование и выполнение проекта в материале», «Основы дизайна городской среды», «Дизайн среды», «Дизайн костюма».

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП	Форма обучения	Цикл	Семестр курс	Трудоемкость	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттестации		
					(З.Е.)	Всего	Аудиторная					Внеаудиторная	
							лек	прак	лаб			ПА	КСР
Б-ДЗ	ОФО		8 сем.	4 з.е.	144			8			104	ДЗ	
	ЗФО												

5 Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля)

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Структура дисциплины

№	Название темы	Вид занятия	Объем час	Кол-во часов в интерактивной и электронной форме	СРС
1	Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта	лабораторное	8		12
2	Условно-декоративная стилизация интерьера в цвете	лабораторное	8		16
3	Эскизы фигуры человека	лабораторное	8		14
4	Условно-декоративная стилизация изображения фигуры человека	лабораторное	8		12
5	Условно-декоративная стилизация изображения фигуры человека в интерьере	лабораторное	8		14
6	Абстрактная композиция объема и формы в цвете	лабораторное	8		14

5.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Условно-декоративная стилизация натюрморта из предметов быта. (8 часов)

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение цветового и тонального соотношения стилизованной формы образного декоративного решения.

Тема 2. Условно-декоративная стилизация интерьера в цвете. (8 часов).

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение цветового и тонального соотношения стилизованных форм предметов в интерьере с учетом образно - декоративного и творческого решения.

Тема 3. Эскизы фигуры человека. (8 часов).

Данная лабораторная работа предполагает изучение характерных анатомических особенностей живой модели и основные принципы конструктивного построения с учетом передачи правильных пропорций и реального выполнения с натуры, используя различные живописные техники.

Тема 4. Условно-декоративная стилизация изображения фигуры человека. (8 часов).

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение цветового и тонального соотношения стилизованных форм фигуры человека с учетом образно - декоративного и творческого решения.

Тема 5. Условно-декоративная стилизация изображения фигуры человека в интерьере (8 часов).

В задачи данной лабораторной работы входит нахождение цветового и тонального соотношения стилизованной формы фигуры человека в интерьере и образного декоративного решения.

Тема 6. Абстрактная композиция объема и формы в цвете (8 часов).

В задачи данной лабораторной работы входит цветное изображение композиции, не несущей какой-либо образности и поиск формы многообразия взаимоотношений плоскостей, линий, объемов, используя различные материалы.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Тема 1. Бытовой натюрморт. (2 часа).

Тема 2. Натюрморт в интерьере. (4 часа).

Тема 4. Этюды пейзажа. (4 часа).

Тема 5. Цветовые наброски фигуры человека. (6 часов).

Тема 6. Разработка эскизов по заданиям стилизации. (6 часов).

На практических занятиях преподаватель объясняет техники и технологии работы различными художественными материалами, знакомит бакалавров с особенностями использования различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Обращает внимание на индивидуальные способности каждого магистранта, делится секретами мастерства художника – живописца, проводит методические консультации.

Работа над длительной многочасовой постановкой является основным видом изучения

живописи, так как в ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов ее изображения.

Основные задачи учебно – методического комплекса направлены на ориентирование учебных действий магистрантов как на аудиторных занятиях по программе, так и в самостоятельной работе. В курсе данной дисциплины бакалавры готовят и выполняют самостоятельные работы по темам на выбор.

В задачи самостоятельной работы входит разработка взаимосвязи предметов натюрморта и окружающей среды, выявление глубины пространства, перспективно – пространственных связей, освещения, пропорций и соотношений предметов натюрморта в масштабе интерьера, для углубления и оттачивания у магистрантов пространственного мышления и навыков ведения живописной работы. Предусматривается решение объемно – пространственных задач в полноценном живописном воплощении.

Работа над копией картин старых мастеров значительно увеличит художественный опыт в области живописи и поможет достигнуть более высокого мастерства в работе над курсовым проектом.

Все самостоятельные задания предполагают сбор материала по данным темам в виде набросков, зарисовок, живописных этюдов предметов, людей, интерьеров; предварительную разработку эскизов; четкое соблюдение последовательности исполнения задания; промежуточные просмотры и консультирование преподавателя.

Наряду с длительными, многосеансными постановками бакалаврам необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения природы. Для этой цели программой предусмотрены краткосрочные этюды.

В процессе изображения фигуры человека важна правильная последовательность решения отдельных задач, т.е. этапы ведения работы: 1. композиционное размещение, 2. построение рисунка фигуры и окружающего пространства, 3. подбор основных цветовых отношений, 4. лепка и цвето моделировка фигуры с учетом освещенности, прописка деталей интерьера, 5. завершающий этап - обобщение цветового строя живописной работы. При выполнении работы акцент делается на тщательный линейный рисунок и лепку формы цветом. Для передачи объема светотеневая лепка предметов и фигуры человека должна выполняться мазками по форме предметов. В завершающей стадии работа анализируется на цельность восприятия. Правильно определяются приоритеты. Главное в данном задании – фигура, интерьер, экстерьер, пейзаж – второстепенное. Детали нужно подчинить большой общей форме. Последовательность ведения работы от общего к частному в начале работы и от частного к общему строю картины на завершающей стадии работы. Законченная работа проверяется на предмет тональной и цветовой согласованности всех частей живописной работы, связь фигуры с интерьером и пространственной средой.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1).

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

а) основная литература

1. Алпатова Елена Витальевна. «Живопись»: учебное пособие для студ. вузов/ Е.В. Алпатова: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 136 с.: ил.

2. Фомин Евгений Тарасович. «Рисунок. Живопись»: учебное пособие для студ. вузов по специальности: «Дизайн»/ Е.Т. Фомин: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. –

140 с.: ил.

3. Калина Наталья Дмитриевна. «Фундаментальные основы конструктивного рисунка: конструктивно-графическое моделирование»: учебное пособие для студ. вузов/ Н.Д. Калина: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 256 с.: ил.

4. Овчинникова Марина Леонидовна. «Рисунок»: практикум для студ. вузов/ М.Л. Овчинникова: Владивосток, гос. ун-т экономики и сервиса – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. – 78 с.: ил.

б) дополнительная литература

1. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. 240 с. : ил. + цв. вкл..

2. Кольшев, Ю.Б. Рисунок интерьера: учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Архитектура" / Ю. Б. Кольшев. - М. : Архитектура-С, 2009. 96 с. : ил. - (Специальность "Архитектура").

3. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка: учебник для студ. Вузов. – М.: Эксмо, 2008. 480 с.:ил.

4. Ли Н.Г. «Голова человека». Основы учебного академического рисунка» М., Эксмо, 2009 г., 264 с., серия: Классическая библиотека художника

5. Львова Е.П. Мировая художественная культура XX век. Изобразительное искусство и дизайн/ Е.П. Львова. – СПб: Питер, 2008 200 с.

6. Популярная художественная энциклопедия. – М: Директ Медиа Паблишинг, 2008

7. Уолт Рид. Фигура: Методика рисования и построения: Пер. с англ./Уолт Рид, - Минск: «Попурри», 2000. 143 с.

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>.

5. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа:

http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

6. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>

7. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

8. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. – Режим доступа:

<http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>

9. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

10. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа: <http://artnow.ru/ru/index.html>
11. Картинная галерея. Книги о живописи [Электронный ресурс]: Энциклопедия живописи. – Режим доступа: <http://painting.artyx.ru/>
12. Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. – Режим доступа: <http://20century-art.ru/>
13. Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/grafica.html>
14. Технология живописи [Электронный ресурс]: сайт о живописи. – Режим доступа: <http://paintingart.ru/articles.html>
15. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Ю.П. Шашков. - М. : Академический проект, 2010. - 144 с.
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093>
16. Спецрисунок и спецживопись (продвинутый уровень): учебно-практ. пособие [для студентов, обуч. по направл. 072500.68 "Дизайн"] / Е. Т. Фомин ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. - 48 с. : ил. 5 экз. <http://www.vvsu.ru/files/C3368041-E248-41AB-801C-EB932BFFEB22.doc>

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения практических занятий кафедра располагает материально – технической базой, соответствующей действующим санитарно – техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом.

Для выполнения практических работ бакалавры используют:

Библиотечный фонд; Натюрмортный фонд; Методический фонд; Мультимедийное оборудование.

Специально оборудованные аудитории, мольберты, софиты, подиумы, ширмы, стеллажи, стулья.

12. Словарь основных терминов (при необходимости)

Абрис — линейное очертание предмета, контур дерева или кустарника; схема плана территории с указанием посадочных мест растений, расположения сооружений, тротуаров, дорог и т.п., сделанные от руки.

Академизм - направление в изобразительном искусстве и архитектуре, сложившееся в академиях художеств в XVII-XIX веках, следовавшее внешним формам классического искусства античности и возрождения. **Абстракция** - лат (abstractio)- мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов.

Акварельные краски - водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом.

Акцент – прием подчеркивания цветом, светом или линией предметов, лица, фигуры на которые необходимо обратить внимание зрителя.

Ахроматические цвета – белый, серый, черный, различны только по светлоте и лишены цветового тона.

Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной (глянцевой) поверхности предмета. С изменением точки зрения блик теряет свое месторасположение на форме предмета.

Воздушная перспектива- изменение цвета, интенсивности освещенности предметов, возникающие в связи с удалением натуры от глаз наблюдателя, вызванное увеличением световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом

Живописное видение – видение и понимание цветовых отношений природы с учетом влияния среды и общего состояния освещенности, которое характерно для природы в момент ее изображения.

Воздушная перспектива – изменение цвета, очертание и степень освещенности предмета, возникающее по мере удаления природы от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Гармония – связь, единство. В изобразительном искусстве – сочетание и взаимосвязь форм, частей и цветов. В живописи – соответствие деталей целому, цветовое единство. Цветовая гармония зависит от площадей и конфигурации пятен, используемых цветов, их светлоты и насыщенности.

Гризайль- 1). техника исполнения; 2). произведение, выполненное одной краской (преимущественно черной или коричневой); изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной степени светлоты)

Детализация - тщательная проработка деталей изображения

Зарисовка- рисунок с природы, выполненный преимущественно вне мастерской, с целью сбора материала для более значительной работы или как упражнением

Живопись – вид изобразительного искусства, передающий многоцветие окружающего мира. По жанрам живопись различается как станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная.

Живопись станковая – произведение живописи самостоятельного характера и значения. Художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится.

Живопись декоративная - предназначена для украшения архитектуры, выступая элементом объемно -пространственной композиции и добавляет в нее ритм, колорит.

Живопись миниатюрная - отличается небольшими размерами и тонкостью художественных приемов.

Живопись монументальная – особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений – фреска, панно, мозаика.

Живопись театрально-декоративная - имеет предназначение – создание образа спектакля посредством декораций, костюмов, грима, освещения.

Изобразительное искусство – живопись, графика, скульптура и частично, декоративно-прикладное искусство. В каждом из видов изобразительных искусств имеются только ему одному присущие художественные средства.

Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения. Колорит в произведении представляет собой обычное сочетание цветов, обладающее единством. Колорит - гармония и красота цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков, объединенных между собой. Колорит живописного произведения часто характеризуют как: тёплый, холодный, серебристый, охристо-красный, имея в виду цветовую гамму.

Композиция- структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника

Компоновать- составлять из отдельных частей целое_

Контур - (фр. contour)- очертание какого-либо предмета, графическое изображение очертания чего-либо

Контраст – в живописи наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст – это сопоставление темного и светлого.

Конструкция в рисунке - линейно-конструктивная схема. Она обусловлена особенностями строения формы предмета.

Модель - (от фр. modela)- предмет изображения в искусстве; натурщик, натурщица, позирующие перед художником

Мольберт- подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину

Набросок - быстрый рисунок

Натура - (от лат. natura) — в изобразительном искусстве объекты действительности (человек, предметы, ландшафт и т. д.), которые художник непосредственно наблюдает при их изображении

Локальный цвет – цвет предмета без влияния освещения, воздушной среды и окружающих цветов.

Нюанс – от французского «nuance», означающего «оттенок». Нюансировка цвета, обогащение его оттенками, создаёт ощущение вибрации цвета. Часто оттенок цвета живописцу дороже самого цвета.

Объем - изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема на плоскости являются градации светотени: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс

Отмывка – 1.акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши 2. прием осветления краски или удаления ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде.

Палитра – 1.плоскость, на которой художник смешивает краски (бумага, тарелка, пластмассовая подставка) 2. характер цветовых сочетаний типичных для данного произведения или художественной школы

Перспектива - исследует особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве. Существуют законы изображения этих форм на плоскости

Портрет- жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей (парный, групповой портрет)

Пропорция - (от лат. proportio)- соразмерность, мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. Пропорции определяют не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу

Пленэр – работа на открытом воздухе, в естественных условиях.

Ракурс – перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющие их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуру (вид сверху, снизу, на близком расстоянии), а так же с самим положением натуры в пространстве.

Цветовая гамма – это совокупность созвучных цветов, близких между собой по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

Фактура- 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре и их изображение в произведениях искусства. 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала

Эскиз - (фр. Esquisse)- предварительный набросок

Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда этюд является упражнением, в котором совершенствуются профессиональные навыки.