

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
русской литературы XX и XXI веков,
теории литературы и гуманитарных наук

О.А. Бердникова
25.04.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Рисунок и живопись

1. Код и наименование направления подготовки/специальности:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

2. Профиль подготовки/специализация: Дизайн

3. Квалификация выпускника: Бакалавр искусств и гуманитарных наук

4. Форма обучения: очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра русской литературы XX и XXI веков, теории литературы и гуманитарных наук

6. Составители программы: Панкратова Яна Викторовна, ст. преподаватель Воронежского государственного художественного училища

7. Рекомендована: заседанием НМС филологического факультета, протокол № 8 от 25.04.2024

8. Учебный год: 2025-2026 **Семестр** 3, 4

9. Цели и задачи учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины являются

- овладение на практике приемами графического языка, успешное выполнение практических работ разной тематической направленности;
- практическое овладение профессиональными навыками, художественными средствами изображения действительности

Задачи учебной дисциплины:

- знать теоретические основы живописи с основами цветоведения, воздушной перспективы, технологией живописи различными красками;
- знать технические приемы работы красками; последовательность ведения живописной работы по принципу: от простого к сложному, от большой формы к малой, от общего к частному;
- владеть законами и методами живописного решения этюда;

- изучить предметы простых геометрических форм – от плоскостного линейного рисунка к изображению розетки, гипсовых объёмов.
Дисциплина реализуется в форме практической подготовки (ПП).

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) блока Б1.

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам; дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: знать: виды и стили изобразительного искусства; основными приемами техники рисунка, цветовые и колористические закономерности живописи, уметь использовать знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению и колористике, компьютерной графике, при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; владеть: основными графическими навыками в изображении плоскостных и объемных форм, простыми изобразительными средствами в живописи в учреждениях образования.

Предшествует таким дисциплинам, как Графика и графические техники, Дизайн-проектирование, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков педагогической деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта педагогической деятельности, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта художественно-творческой деятельности.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-4	Способен к проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-4.3	Использует знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению и колористике, компьютерной графике, разных графических техник и специализированных компьютерных программ при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	Знать разные графические компьютерные программы; Уметь использовать знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению и колористике, компьютерной графике, при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; Владеть специальными знаниями по проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 7/252.

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость
--------------------	--------------

		Всего	По семестрам				
			3 семестр		4 семестр		...
			Ч.	Ч. в форме ПП			
Контактная работа		136	68	68	68	68	
в том числе:	лекции						
	практические	136	68	68	68	68	
	лабораторные						
	курсовая работа						
	<i>др. виды(при наличии)</i>						
Самостоятельная работа		80	40		40		
Промежуточная аттестация (для экзамена)		36			36		
Итого:		252	108		144		

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК *
1. Лекции			
1.1			
1.2			
2. Практические занятия реализуются в форме практической подготовки			
2.1	Рисунок в историческом контексте.	Вводная беседа о рисунке и материалах	---
2.2	Роль рисунка в создании художественных произведений (скульптура, монументально-декоративное искусство, графика).	Роль рисунка в создании художественных произведений (скульптура, монументально-декоративное искусство, графика).	-----
2.3	Натурный материал в рисунке, способствующий созданию произведений	Натурный материал в рисунке, способствующий созданию произведений	-
2.4	Стилевые особенности рисунка	Стилевые особенности рисунка	-
2.5	Роль рисунка в педагогической деятельности	Роль рисунка в педагогической деятельности	-
2.6	Организация рабочего места, постановка руки, приёмы работы карандашом	Организация рабочего места, постановка руки, приёмы работы карандашом	-
2.7	Линейный плоскостной рисунок из форм растительного происхождения	Линейный плоскостной рисунок из форм растительного происхождения	-
2.8	Линейная перспектива прямоугольных форм	Линейная перспектива прямоугольных форм	--
2.9	Линейная перспектива цилиндрических форм	Линейная перспектива цилиндрических форм	
2.10	Рисунок гипсового шара	Рисунок гипсового шара	--
2.11	Вводная беседа о живописи и материалах	Вводная беседа о живописи и материалах	
2.12	Живопись как вид искусства в историческом контексте	Живопись как вид искусства в историческом контексте	--
2.13	Живопись как средство выражения идеи	Живопись как средство выражения идеи	-

2.14	Стилевые особенности живописи, маньеризм.	Стилевые особенности живописи, маньеризм.	-
2.15	Живописный язык учебных заданий, организация рабочего места. Акварель, гуашь, темпера, масло.	Живописный язык учебных заданий, организация рабочего места. Акварель, гуашь, темпера, масло.	-
2.16	Выполнение упражнения на передачу локального цвета	Выполнение упражнения на передачу локального цвета	-
2.17	Основные цвета, дополнительные цвета, физическое и оптическое смешение цветов	Основные цвета, дополнительные цвета, физическое и оптическое смешение цветов	-
2.18	Простой натюрморт на светлом фоне (2-3 предмета) *	Простой натюрморт на светлом фоне (2-3 предмета)	-
2.19	Простой натюрморт на темном фоне (2-3 предмета) *	Простой натюрморт на темном фоне (2-3 предмета)	
2.20	Натюрморт в холодной гамме*	Натюрморт в холодной гамме	-
2.21	Натюрморт в теплой гамме*	Натюрморт в теплой гамме	
2.22	Натюрморт из предметов контрастных по цвету и форме(итоговое задание) *.	Натюрморт из предметов контрастных по цвету и форме	--

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (количество часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
2.1	Рисунок в историческом контексте.		4		4	8
2.2	Роль рисунка в создании художественных произведений (скульптура, монументально-декоративное искусство, графика).		4		4	8
2.3	Натурный материал в рисунке, способствующий созданию произведений		4		4	8
2.4	Стилевые особенности рисунка		8		4	12
2.5	Роль рисунка в педагогической деятельности		8		4	12
2.6	Организация рабочего места, постановка руки, приёмы работы карандашом		8		4	12
2.7	Линейный плоскостной рисунок из форм растительного происхождения Текущая аттестация		8		4	12
2.8	Линейная перспектива прямоугольных форм		8		4	12
2.9	Линейная перспектива цилиндрических форм		8		4	4
2.10	Рисунок гипсового шара Текущая аттестация		8		4	12
			68		40	108
2.11	Вводная беседа о живописи и материалах		2			2
2.1	Живопись как вид		2		2	4

2	искусства в историческом контексте					
2.1 3	Живопись как средство выражения идеи		4		2	6
2.1 4	Стилевые особенности живописи, маньеризм.		4		4	8
2.1 5	Живописный язык учебных заданий, организация рабочего места. Акварель, гуашь, темпера, масло.		4		4	8
2.1 6	Выполнение упражнения на передачу локального цвета		4		4	8
2.1 7	Основные цвета, дополнительные цвета, физическое и оптическое смешение цветов		8		4	12
2.1 8	Простой натюрморт на светлом фоне (2-3 предмета) *		8*		4	12
2.1 9	Простой натюрморт на темном фоне (2-3 предмета) Текущая аттестация*		8*		4	12
2.2 0	Натюрморт в холодной гамме*		8*		4	12
2.2 1	Натюрморт в теплой гамме*		8*		4	12
2.2 2	Натюрморт из предметов контрастных по цвету и форме(итоговое задание) *.		8*		4	12
	экзамен					36
			68		40	36
	Итого		136		80	252

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися учебных заданий. Весь учебный материал преподаватель преподносит учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником.

Задания обучения направлены на актуализацию базовых знаний по изображению отдельных предметов в основных техниках рисунка и живописи, групп предметов, что позволяет учащимся овладеть навыками рисования натюрмортов. Программа знакомит учащихся с основными материалами и техниками, что способствует стимулированию интереса и творческой активности учащихся.

Обучение начинается со светотеневого рисунка, поскольку тон, то есть светотень, – относительная степень тёмного и светлого цвета описывает форму объекта/предмета более объемно, чем его внешний контур. И внимание учащегося концентрируется на определенных, резко выделенных светом, наиболее выразительных и важных деталях. В связи с этим, изображение предметов или объектов целесообразно начинать с изображения форм при помощи различных вариантов или

Изучение линейного рисунка является следующим этапом обучения учащихся. Посредством зарисовки (наброска) внешнего контура предметов/объектов определяются пропорции, размеры, характерные особенности формы. Изучение объемного рисунка основано на создании объема, придании ему глубины при помощи штриховки. С помощью конструктивного метода рисования учащиеся передают пространство и внутреннюю структуру объектов или предметов. Освоение основ перспективы связано с пониманием фундаментального принципа передачи перспективы – глубины пространства – путём перегораживания одного предмета другим с целью передачи разных планов, направления архитектурных линий, построения очертаний и соотношений размеров фигур и предметов, использования контрастов (большое-маленькое, близкое-далекое, тёмное-светлое и т.п.).

На занятиях по живописи обучающиеся знакомятся с основами цветоведения (эмоционального восприятия цвета), начинают экспериментировать с цветом и формой, учатся видеть и анализировать влияние одного цвета на другой в зависимости от окружающей среды и характера освещенности. Постепенно учащиеся овладевают смешанными техниками, приёмами акварельной живописи, знакомятся с

живописными стилями выдающихся мастеров русского и зарубежного искусства. Особое внимание уделяется передаче планов и пространства цветом, характера освещения и лепке формы с помощью выразительных возможностей мазка. Учитывая индивидуальность каждого обучающегося, преподавателю важно добиться внимательного и осознанного отношения к заданиям,

Итогом освоения программы становится выполнение учащимися итоговых работ на заданную тему.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины.

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	Глазова, М. В. Изобразительное искусство: алгоритм композиции : учебное пособие : [12+] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. – Москва : Когито-Центр, 2012. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944
2.	Дубынина, О. М. Рисунок геометрических тел с натуры и по представлению : учебное пособие : [16+] / О. М. Дубынина ; Томский государственный архитектурно-строительный университет. – Изд. 2-е, доп. – Томск : Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), 2019. – 114 с. : схем, табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693225
3.	Казарин, С. Н. Академический рисунок : учебное наглядное пособие / С. Н. Казарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671
4.	Яманова, Р. Р. Учебный рисунок : учебное пособие : [16+] / Р. Р. Яманова, С. А. Муртазина, А. И. Салимова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612969

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
5.	Кичигина, А. Г. Академический рисунок : начальные сведения : учебное пособие : [16+] / А. Г. Кичигина, Е. В. Гончарова ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 129 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683216
6.	Моисеева, Т. Н. Спецрисунок : предметное пространство : учебное пособие : [16+] / Т. Н. Моисеева ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2018. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682127
7.	Прямкова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие : [16+] / Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749
8.	Ющенко, О. В. наброски. Изображение фигуры человека в дизайн-проектировании костюма : учебное пособие : [16+] / О. В. Ющенко ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 95 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683300

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

№ п/п	Ресурс
9.	Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. – <URL: http://www.biblioclub.ru >
10.	Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – (http://www.lib.vsu.ru/)

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных), курсовых работ и др.)

№ п/п	Источник
1.	Казарин, С. Н. Академический рисунок : практикум / С. Н. Казарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный

	институт культуры (КемГИК), 2016. – 87 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472647
2.	Казарин, С. Н. Учебная практика (рисовальная) : [16+] / С. Н. Казарин ; Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2018. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613034

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися учебных заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной работе с каждым учеником.

Средства обучения:

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации;
- демонстрационные: шар, конус, пирамида, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Занятия проходят в специально оборудованных классах. В техническом помещении имеется в наличии раковина. В дневное время классы освещены естественным образом. В вечернее время используются утверждённые санитарно-гигиеническими требованиями лампы дневного света. Для натюрмортных композиций имеется реквизиторская.

В каждом классе имеются в наличии:

- Столы,
- Стулья,
- Мольберты,
- Композиционные столики,
- Необходимые инструменты для реализации программы
- Карандаши простые разной мягкости
- Ластик мягкий
- Краски акварельные
- Краски гуашь
- Кисти художественные
- Бумага: ватман формат А2-А3, акварельная А3
- Кнопки
- Ножницы
- Клей-карандаш

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
2.	1.1 – 2.22.	ПК-4 Способен проектированию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-4.3. Использует знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению и колористике, компьютерной графике, разных графических техник и специализированных компьютерных программ при проектировании объектов	Создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации Короткие рисунки, зарисовки, наброски

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
Промежуточная аттестация форма контроля – зачет, экзамен				<i>Практическое задание Короткие рисунки, зарисовки, наброски</i>

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: Короткие рисунки, зарисовки, наброски.

Перечень заданий, тем рефератов, тем презентаций, курсовых, докладов, лабораторных работ требования к представлению портфолио

Описание технологии проведения

Проходит в форме просмотра работ и обсуждения в группе

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания)

Для оценивания результатов обучения используются следующие показатели

- 1) знание учебного материала и владение техникой рисования и живописи.
- 2) знания по цветоведению и колористике, компьютерной графике, разных графических техник;
- 3) знание специализированных компьютерных программ при проектировании объектов;
- 4) умение применять основы композиции, перспективы, решать поставленные задачи;
- 5) владение различными графическими техниками.

Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка «отлично» ставится, если студент обнаружил способность понимать специфику рисунка и живописи, выполнил практические работы согласно поставленным задачам, где обнаруживается способность организовывать творческую работу и способность создавать самостоятельно художественные произведения.

Оценка «хорошо» ставится, если студент обнаружил способность понимать специфику рисунка и живописи, выполнил практические работы с некоторыми недоработками, обнаружил способность организовывать творческую работу на хорошем уровне и способность создавать самостоятельно художественные произведения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаружил способность понимать специфику рисунка и живописи, но некорректно понимает специфику рисунка и живописи, выполнил практические работы на удовлетворительном уровне с некоторыми недоработками, обнаружил способность организовывать творческую работу на удовлетворительном уровне. .

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не обнаружил способности понимать специфику рисунка и живописи, не понимает специфику рисунка и живописи, не выполнил практические работы.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

практическое задание

Линейный плоскостной рисунок из форм растительного происхождения

Линейная перспектива прямоугольных форм
Линейная перспектива цилиндрических форм
Рисунок гипсового шара

Описание технологии проведения

Проходит в форме просмотра работ, выполненных дома.

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания

- 1) знание учебного материала и владение техникой рисования и живописи.
- 2) знания по цветоведению и колористике, компьютерной графике, разных графических техник;
- 3) знание специализированных компьютерных программ при проектировании объектов;
- 4) умение применять основы композиции, перспективы, решать поставленные задачи;
- 5) владение различными графическими техниками.

. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:

Оценка «отлично» ставится, если студент обнаружил способность понимать специфику рисунка и живописи, выполнил практические работы согласно поставленным задачам, где обнаруживается способность организовывать творческую работу и способность создавать самостоятельно художественные произведения.

Оценка «хорошо» ставится, если студент обнаружил способность понимать специфику рисунка и живописи, выполнил практические работы с некоторыми недоработками, обнаружил способность организовывать творческую работу на хорошем уровне и способность создавать самостоятельно художественные произведения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаружил способность понимать специфику рисунка и живописи, но некорректно понимает специфику рисунка и живописи, выполнил практические работы на удовлетворительном уровне с некоторыми недоработками, обнаружил способность организовывать творческую работу на удовлетворительном уровне. .

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не обнаружил способности понимать специфику рисунка и живописи, не понимает специфику рисунка и живописи, не выполнил практические работы.

Тестирование

1) тестовые задания (закрытого типа среднего уровня сложности)

Критерии оценивания:

средний уровень сложности (одиночный выбор, множественный выбор, соответствие):

1 балл – указан верный ответ;

0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично.

Б1.В.05 Рисунок и живопись

Задание 1.

Какой цвет является хроматическим?

- а) белый
- б) серый
- в) голубой
- г) черный

Модель ответа: в) голубой

Задание 2.

Как называется техника, в которой краска наносится тонким слоем на поверх основного цвета, в результате чего получаются глубокие переливчатые цвета?

- а) Лессировка

б) Сухая кисть

в) Мазковая техника

Модель ответа: а) Лессировка

2) тестовые задания (открытого типа среднего уровня сложности)

Критерии оценивания:

средний уровень сложности:

2 балла – указан верный ответ;

0 баллов – указан неверный ответ, в том числе частично.

Б1.В.05 Рисунок и живопись

Задание 3.

Заполните пропуск. «... - сочетание, соотношение красок и цветов, создающее определенное единство картины». Введите ответ с заглавной буквы в единственном числе именительного падежа без точки в конце.

Модель ответа: Колорит

Задание 4.

Вам необходимо изобразить городскую улицу. Какой прием изображения пространства на плоскости вы будете использовать? Ответ введите в именительном падеже.

Модель ответа: перспектива