

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой русской ли-
тературы XX и XXI, теории лите-
туры и гуманитарных наук

 О.А. Бердникова
 19.05.2022

u
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 20-21 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 № 7 от 19.05.2022

8. Учебный год: 2024-2025 **Семестр 5, 6**

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 объемов.
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 учреждения 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	Всего	Трудоемкость			
		По семестрам			
		5 семестр		№ семестра	
		Ч.	Ч. в форме ПП	Ч.	Ч.в форме ПП
Контактная работа	132	72	72	60	60
в том числе:	лекции				
	практические	132	72	72	60
	лабораторные				
	курсовая работа				
	др. виды(при наличии)				
Самостоятельная работа	84	36		48	
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 частично 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		2	6
2.2	Роль рисунка в создании художественных произведений (скульптура, монументально-декоративное искусство, графика).		8		4	12
2.3	Натурный материал в рисунке, способствующий созданию произведений		8		4	12
2.4	Стилевые особенности рисунка		8		2	10
2.5	Роль рисунка в педагогической деятельности		4		4	8
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	12
2.10	Рисунок гипсового шара		8		4	12
	ИТОГО		72		36	108
2.11	Вводная беседа о живописи и материалах		2*		2	4
2.12	Живопись как вид искусства в историческом		4*		2	6

	контексте					
2.1 3	Живопись как средство выражения идеи		2*		4	6
2.1 4	Стилевые особенности живописи, маньеризм.		2*		4	6
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		2*		4	6
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*		8	16
экзамен						36
Итого		60*		48	144	

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 онтурс. 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 объёмного рисунка основано на создании объёма, 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. Специорисунок : 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

№ 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
----	--

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

№ п/п	Источник
1	Лукина, И.К. Рисунок и перспектива: учебное пособие / И.К. Лукина. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. - 59 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142463 (06.11.2015).

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 утвержденные 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 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	Создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации
Промежуточная аттестация форма контроля – зачет, экзамен.				Практическое задание Короткие рисунки, зарисовки, наброски

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль текущей 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 8.

Какой цвет является хроматическим?

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

Модель ответа: в) голубой

Задание 9.

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 7.

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 8.

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

Модель ответа: перспектива