

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Академическая живопись»

Наименование ОПОП: Дизайн в медиаиндустрии

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 академ. час. / 15 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 298,2 час.

самостоятельная работа: 241,8 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	3
выполнение теста	1,2,4,5,6
выступление с докладом	1,2,3,4,5,6
посещение всех занятий	1,2,3,4,5,6
практикум (выполнение практических заданий)	1,2,3,4,5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2,5
зачет с оценкой	3,4
экзамен	6

Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Дизайн в медиаиндустрии» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Составитель(и):

Нестерова М.А., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Лаврешкина Н.Ю., доцент кафедры искусствознания ГУП, кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

освоение студентами законов, правил и приемов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира, его предметов и человека средствами живописи на уровне, необходимом в дальнейшей творческой и практической деятельности в сфере медиадизайна.

Задачи дисциплины:

1. Изучение истории развития живописи как вида искусства;
2. Закрепление полученных прежде знаний о формировании основных свойств и закономерностей живописных композиций;
3. Закрепление понимания законов перспективы в живописи;
4. Закрепление навыков различных техник в живописи;
5. Закрепление представлений о законах формирования декоративно-прикладной живописной композиции

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Выставочно-творческая и научная работа

Захват движения Motion Capture и анимационное моделирование

Средства и технологии макетирования в медиаиндустрии

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

Технические приемы живописи

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3 — Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).

ОПК-3.3 — Осуществляет выполнение поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики.

ОПК-5 — Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях.

ОПК-5.1 — Использует профессиональные навыки при организации и проведении выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий.

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественный.

ПК-4 — Способен к созданию эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации.

ПК-4.1 — Применяет навыки создания эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации на практике.

Вид деятельности: художественный.

ПК-4 — Способен к созданию эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации.

ПК-4.2 — Использует при разработке визуальной информации эскизы.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 академ. час. / 15 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 298,2 час.

самостоятельная работа: 241,8 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2,5
зачет с оценкой	3,4
экзамен	6

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	2	3	4	5	6	Итого
Лекции	0	0	0	0	0	0	0
Практические	48	48	48	64	42	32	282
Консультации	2	2	2	2	2	2	12
Самостоятельная работа	17,5	17,5	49	33	23,5	38	178,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2	8,6	8,6	4,2	33,5	63,3
Итого	71,7	71,7	107,6	107,6	71,7	105,5	535,8

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения

Происхождение живописи. История развития живописи. Развитие живописи в европейской культуре со времен античности до наших дней. Классификация живописи. Виды живописи и истории их развития. Жанры живописи. История развития жанров европейской живописи. Стилль в живописи. Развитие стилевых направлений живописи со времен античности до настоящего времени. Барокко. Рококо. Модерн. Конструктивизм. Академическая и декоративно-прикладная живопись

Тема 2. Появление живописи как вида искусства

Виды живописи и истории их развития. Жанры живописи. История развития жанров

европейской живописи. Стили в живописи. Развитие стилевых направлений живописи со времен античности до настоящего времени. Барокко. Модерн. Конструктивизм. Академическая и декоративно-прикладная живопись.

Тема 3. Виды живописи

Виды живописи и истории их развития. Монументальная, станковая, театральная-декорационная, декоративная, миниатюрная живопись

Тема 4. Жанры живописи

Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, батальный, бытовой, анималистический жанры

Тема 5. Направления в живописи XX века

Постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, концептуальное искусство, компьютерная живопись

Тема 6. Материалы живописи

Акварель, темпера, гуашь, акрил, масло, пастель

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения	16	0	0	32	0	0	48
2	Появление живописи как вида искусства	16	0	0	32	0	0	48
3	Виды живописи	16	0	0	32	0	0	48
4	Жанры живописи	16	0	0	48	0	0	64
5	Направления в живописи XX века	0	0	0	32	0	0	32
6	Материалы живописи	0	0	0	32	0	0	32
	ВСЕГО	64	0	0	208	0	0	272

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Академическая живопись» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения 1. Постановка в заданной цветовой гамме в технике акварель 2. Этюды групп предметов, объединенных по смыслу 3. Колористический анализ форм изображаемой группы предметов 4. Изображение объектов предметного мира и пространства на цветном фоне	24
2	История развития живописи в европейском искусстве 1. Натюрморт в декоративном решении 2. Натюрморт в конструктивистской манере по подготовленным фор-эскизам 3. Натюрморт в теплой гамме 4. Натюрморт в холодной гамме	24
3	Виды живописи 1. Постановка из простых предметов быта с использованием приема «лесировка». 2. Колористический этюд сложной драпировки в технике акварель 3. Натюрморт из простых геометрических фигур в технике акрил 4. Тематический натюрморт из простых предметов быта в технике кроющих материалов	24

4	Жанры станковой живописи. 1.Натюрморт из бытовых предметов на тему «Цветовой контраст».2. Постановка из драпировок на тему «Цветовой нюанс». 3.Натюрморт с тональным и цветовым контрастом из предметов сложной формы 4.Тематический натюрморт из простых предметов быта в технике кроющих материалов на тему «Фактурный контраст».	36
5	Направления живописи XX века. 1.Натюрморт, поставленный на гармонических сочетаниях различных групп родственных и родственно-контрастных цветов 2.Колористическое решение постановки из бытовых предметов выполнения с использованием «обратной» перспективы. 3.Натюрморт в сокращенной цветовой палитре. 4.Постановка в технике «гризаль»	24
6	Материалы живописи. 1.Постановка с направленным светом, 2. Постановка с рассеянным светом 3. Натюрморт в контрсвете 4. Натюрморт из темных предметов на светлом, цветном фоне	24

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Академическая живопись».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	3
выполнение теста	1,2,4,5,6
выступление с докладом	1,2,3,4,5,6
посещение всех занятий	1,2,3,4,5,6
практикум (выполнение практических заданий)	1,2,3,4,5,6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1,2,5
зачет с оценкой	3,4
экзамен	6

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Тест для входного контроля знаний

1. Виды изобразительного искусства
 - a) живопись
 - b) скульптура
 - c) пейзаж
 - d) натюрморт
2. Фиолетовую краску можно получить, смешав
 - a) синюю и зелёную
 - b) красную и зелёную
 - c) синюю и красную
3. Дощечка, на которой художник смешивает краски
 - a) пастель
 - b) палитра

- c) мольберт
- 4. Основные средства живописи
 - a) штрих
 - b) цвет
 - c) мазок
 - d) линия
- 5. Картина, на которой художник изображает самого себя
 - a) автопортрет
 - b) портрет
 - c) карикатура
- 6. Самый холодный цвет из предложенных цветов
 - a) Зеленый
 - b) Синий
 - c) Фиолетовый
 - d) Голубой
- 7. Самый теплый цвет из предложенных цветов
 - a) Зеленый
 - b) Синий
 - c) Фиолетовый
 - d) Голубой
- 8. Жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы обихода, фрукты, цветы, снесь:
 - a) натюрморт
 - b) портрет
 - c) пейзаж
- 9. Назовите жанр картин И. Машкова «Синие сливы», «Ананасы и бананы»:
 - a) натюрморт
 - b) портрет
 - c) пейзаж
- 10. Какой цвет не относится к основным цветам:
 - a) желтый
 - b) красный
 - c) зеленый

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов

1 семестр

- 1. Причины возникновения цветовых ощущений;
- 2. Спектр: физическое явление и его освоение средствами изобразительного искусства
- 3. Цвет в природе и искусстве
- 4. Цветовой круг: история и типология
- 5. Колористика: наука и практика

2 семестр

- 1. Виды контрастов в живописи
- 2. Что понимается под колоритом в живописи.
- 3. Колористическое решение произведения живописи. Анализ произведения
- 4. Понятие локальный цвет. Анализ произведения
- 5. Рефлекс в живописи.

3 семестр

- 1. Материалы акварельной живописи.
- 2. Материалы масляной живописи
- 3. Пастель: материал и техника живописи

- 4 Мастера акварели. Анализ произведения
- 5 Энкаустика. История и технология.
- 4 семестр
- 1 Мастера итальянской живописи эпохи Возрождения. Достижения и открытия
- 2 Мастера голландской живописи эпохи барокко. Достижения и открытия
- 3 Мастера русской масляной живописи. Достижения и открытия
- 4 Мастера русской акварельной живописи. Достижения и открытия
- 5 Византийская школа живописи. Достижения и открытия
- 5 семестр
- 1 Особенности живописи маслом.
- 2 Техника работы темперой и гуашью.
- 3 Материалы и техника работы темперой.
- 4 Виды синтеза в группе пластических искусств.
- 5 Виды синтеза в группе временных искусств
- 6 семестр
- 1 Синтез искусств в античный период.
- 2 Синтез музыки и живописи в творчестве художников различных эпох.
- 3 Новые формы живописи авангардистских направлений.
- 4 Методика выполнения длительного живописного этюда с натуры.
- 5 Визуальное изучение натуры, поиск композиционно-пластического решения этюда.

Примерные тестовые материалы для контроля знаний

Семестр 1

1. Назовите виды живописи относящиеся к монументальной живописи
 - a) фреска
 - b) мозаика
 - c) миниатюра
 - d) витраж
2. Назовите основные характеристики цвета
 - a) насыщенность
 - b) нюанс
 - c) цветовой тон
 - d) валёр
3. Какие цвета относятся к основным цветам первого порядка?
 - a) синий
 - b) пурпурный
 - c) жёлтый
 - d) зелёный
4. Назовите основные отличительные признаки живописи гуашью
 - a) бархатистость
 - b) матовость
 - c) прозрачность
 - d) изменение насыщенности цвета при высыхании
5. Перечислите основные способы смешения цветов
 - a) последовательное
 - b) гармоничное
 - c) механическое
 - d) оптическое

Семестр 2

1. На какие основные виды по назначению делится живопись
 - a) монументальная
 - b) масляная
 - c) декоративно-прикладная
 - d) акварельная
2. Какие цвета составляют тёплый колорит
 - a) жёлтый
 - b) бирюзовый
 - c) сиреневый
 - d) красный
3. Назовите три основных признака цветовой гармоничной системы
 - a) пропорциональность
 - b) равновесие
 - c) возвышенность
 - d) мера
4. Перечислите основные композиционные законы в живописи
 - a) целостность
 - b) наличие цветовой доминанты
 - c) динамичность
 - d) уравнишенность
5. Назовите несобственные качества цвета
 - a) Насыщенность
 - b) светлотность
 - c) звучность
 - d) лёгкость

Семестр 3

1. Назовите связующие вещества (клеи) животного происхождения
 - a) столярный
 - b) декстрин
 - c) крахмал
 - d) казеиновый
 - e) рыбий
2. Назовите основные отличительные признаки живописи гуашью
 - a) бархатистость
 - b) матовость
 - c) прозрачность
 - d) изменение насыщенности цвета при высыхании
3. Назовите основные цели проклейки холста для масляной живописи
 - a) защитить основу от проникновения масла из красочного слоя
 - b) придать холсту фактуру
 - c) получить матовую основу
 - d) связать грунт с основой
4. Перечислите основные виды связующих веществ для масляной живописи
 - a) казеин
 - b) уайт-спирит
 - c) горчичное масло
 - d) льняное масло
5. Для каких целей делается грунт в масляной живописи
 - a) для создания колорита
 - b) для адгезии (сцепления) живописного слоя с основой

- c) для препятствия прохождения связующего в основу
- d) создание светового экрана для живописного слоя

Семестр 4

- 1 Картина, на которой художник изображает самого себя
 - автопортрет
 - портрет
 - карикатура
 - исторический жанр
- 2 Жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы обихода, фрукты, цветы, еда:
 - натюрморт
 - портрет
 - пейзаж
 - бытовой жанр
- 3 Назовите жанр картин И. Машкова «Синие сливы», «Ананасы и бананы»:
 - натюрморт
 - портрет
 - пейзаж
 - бытовой жанр
- 4 Батальный жанр —
 - жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни
 - жанр изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории общества.
 - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа
 - изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.
- 5 Один из жанров изобразительного искусства, посвящается изображению значимых исторических событий, явлений и военных деятелей
 - батальный
 - исторический
 - натюрморт
 - бытовой

Семестр 5

- 1 Участники этого течения в живописи Д.Балла, У.Боччони и др. использовали угловатые формы и резкие контуры с целью передать движение и скорость
 - фовизм
 - экспрессионизм
 - импрессионизм
 - футуризм
- 2 Художественное течение Германии 1905-1930 годов, основанное на личностном подходе к картине, характеризующееся пламенеющим колоритом и нервным мазком.
 - фовизм
 - экспрессионизм
 - импрессионизм

футуризм

3 Направление в живописи начала XX века, отличающееся работой с пронзительно истыми, резко контрастными цветами

фовизм

экспрессионизм

импрессионизм

футуризм

4 Движение в живописи, возникшее во Франции в 1920-е гг., целью которого было изображение с фотографической точностью лишенных логики сцен

сюрреализм

экспрессионизм

импрессионизм

метафизическая живопись

5 Течение в западноевропейской живописи, возникшее во Франции в кон. 1910-х - нач. 1920-х гг., стремившееся к упрощенному изображению обычных вещей

сюрреализм

пуризм

постимпрессионизм

метафизическая живопись

Семестр 6

1 Дощечка, на которой художник смешивает краски

пастель

палитра

мольберт

2 Назовите основные отличительные признаки живописи гуашью

бархатистость

матовость

прозрачность

изменение насыщенности цвета при высыхании

3 Назовите связующие вещества (клеи) животного происхождения

столярный

декстрин

крахмал

казеиновый

4 Назовите основные цели проклейки холста для масляной живописи

защитить основу от проникновения масла из красочного слоя

придать холсту фактуру

получить матовую основу

связать грунт с основой}

5 Перечислите основные виды связующих веществ для масляной живописи

казеин

уайт-спирит

горчичное масло

льняное масло

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету в 1 семестре

1. Живопись как жанр искусства.
2. Классификация живописи.
3. Перечислите основные жанры живописи.
4. Перечислите основные виды живописи.
5. В чем состоит отличие станковой от монументальной живописи?

Практически вопросы к зачету в 1 семестре

1. Караваджо и караваджизм западноевропейском искусстве 17-18 вв.
2. Живопись Фландрии и Голландии XVII века.: стилистические аспекты.
3. Живопись Рембрандта.
4. Монументальная и станковая живопись Рубенса
5. Веласкес и испанская школа живописи XVII века

Теоретические вопросы к зачету в 2 семестре

1. Особенности становления живописи как вида искусства в античности.
2. Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения в Италии (основные школы и мастера)
3. Мастера Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело
4. Венецианская школа живописи Высокого и Позднего Возрождения.
5. Живопись Северной Европы XVI века. Нидерланды, Германия. Национальные особенности школы и основные мастера.

Практические вопросы к зачету в 2 семестре

1. Барокко, рококо, неоклассицизм в западноевропейском искусстве 18 века.
2. Романтизм в живописи Западной Европы первой половины XIX века: основные жанры, национальная специфика, мастера и произведения.
3. Особенности композиции, техники живописи пещеры Ласко
4. Особенности использования сангины в творчестве Л. Да Винчи
5. Особенности композиции, техники и образов войны и мира в «Бедствиях войны» Ф. Гойи

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 3 семестре

1. Монументальная и станковая живопись Рубенса
2. Веласкес и испанская школа живописи XVII века
3. Барокко, рококо, неоклассицизм в западноевропейском искусстве 18 века.
4. Романтизм в живописи Западной Европы первой половины XIX века: основные жанры, национальная специфика, мастера и произведения.
5. Особенности формирования русской школы живописи. Икона. Парсуна.
6. Реализм в западноевропейском искусстве: основные жанры, национальная специфика, мастера и произведения.
7. Зарождение и развитие импрессионизма в европейской живописи XIX в.
8. Неимпрессионизм, постимпрессионизм в европейском искусстве.
9. Искусство раннего авангарда в Западной Европе (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм).
10. Теоретические манифесты раннего авангарда.

Практические вопросы к зачету с оценкой в 3 семестре

1. Дадаизм, метафизическая школа, сюрреализм и их теоретические концепции.
2. Абстрактное искусство: зарождение, концептуальные основы, направления и мастера – от Кандинского к абстрактному экспрессионизму после Второй мировой войны.
3. Особенности композиции в живописи.

4. Особенности композиции, техники и образа Девы Мария в рисунке Рафаэля
5. Особенности композиции, техники и образов в живописи христианских катакомб
6. Особенности композиции, техники и стиля фресок «Виллы мистерий»
7. Особенности композиции, техники и образа картины «Менины» Веласкеса
8. Сравните особенности композиции, техники и образ «Призвание Матфея», «Положение во гроб» М. Караваджо
9. Особенности композиции, техники и образа «Мадонны каноника ван дер Пале» Я. ван Эйка
10. Особенности композиции, техники и образа «Пейзажа с Полифемом» Пуссена

Теоретические вопросы к экзамену в 6 семестре

1. Композиционный, сюжетный центры в живописном произведении. Разбор исторического образца.
2. Колорит и его роль в живописи.
3. Цветовые иллюзии.
4. Перечислите основные характеристики цвета.
5. Ахроматические и хроматические цвета.
6. Разработки В. Кандинского и И. Иттена в области цветоведения и колористики.
7. Перспектива в живописи. Линейная перспектива. История развития.
8. Роль цвето-воздушной перспективы в живописи. Анализ произведения.
9. Влияние светотени на форму предмета
10. Особенности техники акварель. Отмывка и мазок.

Практические вопросы к экзамену в 6 семестре

1. Пастель как оперативный материал. Достоинства и недостатки
2. Темпера живопись. История происхождения и основные мастера.
3. Темпера в монументальной живописи.
4. История развития и особенности масляной живописи.
5. Особенности композиции, техники и образа картины «Плот Медузы» Жерико
6. Особенности композиции, техники и образности картины «Несение креста» И. Босха
7. Особенности композиции, техники и образности полотен позднего Тициана
8. Особенности композиции, техники и образа картины «Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля
9. Особенности композиции, техники и образа «Св.Себастьян» А. да Мессина
10. Особенности композиции, техники и образ произведения «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре

1. Особенности композиции, техники живописи пещеры Ласко
2. Особенности использования сангины в творчестве Л. Да Винчи
3. Особенности композиции, техники и образов войны и мира в «Бедствиях войны» Ф. Гойи
4. Особенности композиции, техники и образа Девы Мария в рисунке Рафаэля
5. Особенности композиции, техники и образов в живописи христианских катакомб
6. Особенности композиции, техники и стиля фресок «Виллы мистерий»
7. Особенности композиции, техники и образа картины «Менины» Веласкеса
8. Сравните особенности композиции, техники и образ «Призвание Матфея», «Положение во гроб» М. Караваджо
9. Особенности композиции, техники и образа «Мадонны каноника ван дер Пале» Я. ван Эйка
10. Особенности композиции, техники и образа «Пейзажа с Полифемом» Пуссена
11. Особенности композиции, техники и образа картины «Аллегория живописи» Я.

Вермеера

12. Особенности композиции, техники и образа картины «Плот Медузы» Жерико

Практические вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре

1. Особенности композиции, техники и образности картины «Несение креста» И. Босха
2. Особенности композиции, техники и образности полотен позднего Тициана
3. Особенности композиции, техники и образа картины «Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля
4. Особенности композиции, техники и образа «Св.Себастьян» А. да Мессина
5. Особенности композиции, техники и образ произведения «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда
6. Алтарь Страшного суда в Боне Р. ван дер Вейдена
7. Особенности композиции, техники и образа сивиллы на потолке Сикстинской капеллы
8. «Сикстинская мадонна» Рафаэля
9. Особенности композиции, техники и образности картины «Весна» С. Боттичелли
10. Особенности композиции, техники и образности полотна «Портрет четы Арнольфини» Я. ван Эйка
11. Особенности композиции, техники и образности произведения «Дождь, пар, скорость» Тёрнера
12. Особенности композиции, техники и образности картины «Свобода, ведущая народ на баррикады» Э. Делакруа
13. Особенности композиции, техники и образности произведений Давида на примере «Коронация Наполеона»

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 5 семестре

1. Особенности композиции, техники и образов «Авиньонских девиц» П. Пикассо
2. Особенности композиции, техники и образов натюрмортов П. Сезанна
3. Сравнительный анализ особенностей композиции, техники и образов «Венера» Джорджоне и «Венера» Тициана
4. Особенности композиции, техники и образа картины «Крик» Мунка
5. Особенности композиции, техники и образа «Портрет Жанны Эбютерн» А. Модильяни
6. Особенности композиции, техники и образности картины «Ночной дозор» Рембрандта
7. Особенности композиции, техники и образов картины «Капризница» Ватто
8. Особенности композиции, техники в работах Мазаччо
9. Особенности композиции, техники П. Клее.
10. Обретение Честного креста П. делла Франческа в Ареццо.
11. Особенности композиции, техники и образности аллегорического портрета Екатерининской эпохи (на выбор)
12. Особенности композиции, техники и образности русского рококо Ф. Рокотова в живописи. «Портрет А. П. Струйской»

Практические вопросы к зачету с оценкой в 5 семестре

13. Сентиментальный портрет: Боровиковский И.Н. Портрет М. Лопухиной. Особенности композиции, техники и образности
14. А. Венецианов. На жатве. Парадная русская действительность. Особенности композиции, техники и образов
15. «Последний день Помпеи» К. Брюллова. Особенности композиции, техники и образности и сюжета
16. А. Иванов. «Явление Христа народу». Особенности композиции, техники и образности.
17. Русская повседневность в картинах Федотова («Сватовство майора» и др.). Особенности композиции, техники и образности.

18. «Пейзаж-настроение» (Саврасов, Левитан, Куинджи). Особенности композиции, техники и образности
19. Историческая живопись (Ф.Суриков, И.Репин)
20. Серов-портретист (анализ одной картины на выбор)
21. Бог и демон в творчестве Врубеля. Особенности композиции, техники и образ
22. «Царевна-лебедь» и сказка у Врубеля. Особенности композиции, техники и образов.
23. Абстракционизм Кандинского (анализ одной из картин на выбор).
24. Крестьянская Россия у Малевича. Особенности композиции, техники и образности.
25. Москва в картинах К. Юона. Особенности композиции, техники и образ.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 1			
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Посещение всех занятий	1	24	24
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	16	1	16
Выполнение теста	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 2			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение всех занятий	1	24	24
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	16	1	16
Выполнение теста	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 3			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение всех занятий	1	24	24
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	16	1	16
Выполнение теста	10	1	10

ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 4			
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Посещение всех занятий	1	32	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Выполнение теста	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Посещение всех занятий	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Выполнение теста	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Посещение всех занятий	2	16	32
Практикум (Выполнение практических заданий)	5	4	20
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом	8	1	8
Выполнение теста	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041745>
2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»: квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.Н. Коробейников, - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0386-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041676>
3. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов [Текст] : курс для бакалавров / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 104 с. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. – М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 95 с. : цв. ил. – (Изобразительное искусство). ISBN 978-5-691-01942-5. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю. <https://ibooks.ru/reading.php?productid=350829>

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Академическая живопись» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

В ходе подготовки к докладам и выступлениям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Готовясь к докладу, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых работ.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- подготовка докладов, сообщений.

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

К выполнению практических заданий следует приступать после ознакомления с теоретической частью соответствующего раздела и рекомендациями, приведенными к работе. Практические задания рекомендуется выполнять в строгом порядке их нумерации и в аудиторное время. При

решении задач практической работы нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Работа выполняется поэтапно, соблюдается методическая последовательность и должный темп в процессе изображения. Графические работы следует выполнять последовательно, т.к. систематичность в работе позволит быстрее и лучше усвоить изученный материал.