

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Живопись академическая»**

Специальность: 54.05.03 ГРАФИКА
Специализация: специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

Форма обучения: очная

Выпускающая кафедра: Компьютерной графики и дизайна

Санкт-Петербург
2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Живопись академическая» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 54.05.03 ГРАФИКА (приказ Минобрнауки России от 16.11.2016г. №1428)

— на основании учебного плана и карты компетенций специальности 54.05.03 ГРАФИКА и специализации специализация N 5 "Художник анимации и компьютерной графики"

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

овладение средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства для выражения своего творческого замысла при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

- изучение истории развития живописи как вида искусства;
- закрепление полученных прежде знаний о формировании основных свойств и закономерностей живописных композиций;
- закрепление понимания законов перспективы в живописи;
- закрепление навыков различных техник в живописи

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.Б).

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

Музейная практика

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

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

Рекламный дизайн

Пластическая анатомия

Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)

Контекстно-модульные графические решения в анимации

Литературоведение для художников и дизайнеров

Функциональность средств мультимедиа

Квалиметрия в кино и телевидении

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

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• общепрофессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ОПК-2	способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	0,4

• **профессиональных компетенций**

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПК-10	Вид деятельности: <i>научно-исследовательская</i> способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	0,3
ПК-2	Вид деятельности: <i>художественно-творческая</i> способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	0,4

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

техники, методы и средства живописи, используемые для создания авторских произведений
 профессиональные понятия и терминологию, используемые при оформлении документации на творческие проекты и в рекламном дизайне
 исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений академической живописи и проведении экспертных и реставрационных работ

Уметь:

использовать теоретические, практические знания и навыки для создания на высоком художественном уровне авторских произведений живописи
 работать с научной и искусствоведческой литературой при разработке художественных, дизайнерских и анимационных решений, при проведении научно-исследовательской работы
 демонстрировать знания в области создания авторских произведений академической живописи и проведения экспертных и реставрационных работ

Владеть:

навыками создания авторских произведений живописи на высоком художественном уровне методами создания авторских произведений академической живописи и проведения экспертных и реставрационных работ
 способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии в процессе практической творческой деятельности

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 594 астроном. час. / 22 зач.ед.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	3,8

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
экзамен	1,8,10
зачет	2
зачет с оценкой	3,5,6,7,9
курсовая работа	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	1(1.1)		2(1.2)		3(2.1)		4(2.2)		5(3.1)		6(3.2)		7(4.1)
	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП
Лекции	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Практические	24	24	24	24	21	21	24	24	31,5	31,5	21	21	21
Индивид. занятия	1,5	1,5	1,5	1,5	2,25	2,25	2,25	2,25	3	3	3	3	3
Прочие виды контактной работы	4	4	2,3	2,3	3,35	3,35	4	4	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Контактная работа, всего	41,5	41,5	39,8	39,8	26,6	26,6	30,25	30,25	36,85	36,85	26,35	26,35	26,35
Самостоятельная работа	39,5	39,5	14,2	14,2	27,4	27,4	23,75	23,75	17,15	17,15	27,65	9,15	27,65
Итого	81	81	54	54	54	54	54	54	54	54	54	35,5	54

7(4.1)	8(4.2)		9(5.1)		10(5.2)		Итого	
РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД	УП	РПД
0	0	0	0	0	0	0	24	24
21	21	21	21	21	9	9	217,5	217,5
3	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	27,75	27,75
2,35	5	5	2,35	2,35	4	4	32,05	32,05
26,35	29,75	29,75	27,1	27,1	16,75	16,75	301,3	301,3
27,65	51,25	51,25	26,9	26,9	37,25	31,65	292,7	268,6
54	81	81	54	54	54	48,4	594	569,9

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения

Тема 1. 1. Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения

Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения.Классификация живописи: виды живописи, жанры живописи.Функции живописи

Раздел 2. История развития живописи в европейском искусстве

Тема 2. 1. Появление живописи как вида искусства

Основные этапы развития европейской живописи, начиная с эпохи раскрашенных рельефов, характерных для изобразительной культуры Древнего Египта до живописных течений XIX века. Появление живописи как вида искусства и развитие греческих живописных школ в эпоху античности.Развитие живописи в эпоху средних веков.Развитие живописи в эпоху Возрождения.Развитие живописи Новое время.Развитие живописи в XIX веке

Раздел 3. Виды живописи

Тема 3. 1. Виды живописи

Виды живописи.Монументальная живопись.Станковая живопись.Декоративная

живопись.Театрально-декорационная живопись.Миниатюрная живопись

Раздел 4. Жанры станковой живописи

Тема 4. 1. Жанры живописи

Жанры станковой живописи.Портрет.Пейзаж.Натюрморт.Исторический жанр в живописи.Батальная живопись.Анималистическая живопись.Бытовой жанр

Раздел 5. Направления живописи XX века

Тема 5. 1. Живопись XX века

Направления живописи XX века.Постимпрессионизм.Фовизм.Кубизм.Футуризм.Экспрессионизм.Абстракционизм.Сюрреализм искусство.Компьютерная живопись

Раздел 6. Материалы живописи

Тема 6. 1. Материалы живописи

Материалы живописи.Акварель.Темпера.Гуашь.Пастель.Акрил.Масло.

Раздел 7. Техники живописи

Тема 7. 1. Техники живописи

Техники живописи.Техника акварели.Техника темперной живописи.Техника гуаши.Техника пастели.Техника живописи акрилом.Техника масляной живописи.

Раздел 8. Цвет и свет в живописи

Тема 8. 1. Цвет и свет в живописи

Цвет и свет в живописи.Изучение проблемы колорита в научной литературе.Основные понятия теории цвета. Цветовой строй живописи

Раздел 9. Композиция в живописи

Тема 9. 1. Композиция в живописи

Композиция в живописи.Появление и осмысление понятия «композиция» в теории и практики европейской живописи.Основы композиции живописного произведения
Классификация типов цветового строя живописного произведения

Раздел 10. Образ в живописном произведении

Тема 10. 1. Образ в живописи

Образ в живописном произведении.Понятие и специфика художественного образа в живописи.Типы живописно-образного изображения.Основные типы художественного обобщения

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения	52	12	0	24	1,5	14,5

1.1	Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения	52	12	0	24	1,5	14,5
2	История развития живописи в европейском искусстве	51,7	12	0	24	1,5	14,2
2.1	Появление живописи как вида искусства	51,7	12	0	24	1,5	14,2
3	Виды живописи	50,65	0	0	21	2,25	27,4
3.1	Виды живописи	50,65	0	0	21	2,25	27,4
4	Жанры станковой живописи	50	0	0	24	2,25	23,75
4.1	Жанры живописи	50	0	0	24	2,25	23,75
5	Направления живописи XX века	51,65	0	0	31,5	3	17,15
5.1	Живопись XX века	51,65	0	0	31,5	3	17,15
6	Материалы живописи	33,15	0	0	21	3	9,15
6.1	Материалы живописи	33,15	0	0	21	3	9,15
7	Техники живописи	51,65	0	0	21	3	27,65
7.1	Техники живописи	51,65	0	0	21	3	27,65
8	Цвет и свет в живописи	51	0	0	21	3,75	26,25
8.1	Цвет и свет в живописи	51	0	0	21	3,75	26,25
9	Композиция в живописи	51,65	0	0	21	3,75	26,9
9.1	Композиция в живописи	51,65	0	0	21	3,75	26,9
10	Образ в живописном произведении	19,4	0	0	9	3,75	6,65
10.1	Образ в живописи	19,4	0	0	9	3,75	6,65
	ВСЕГО	462,85	24	0	217,5	27,75	193,6

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Живопись академическая» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (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	21

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».	24
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»	31,5
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	42
7	Техники живописи 1. Натюрморт в интерьере 2. Натюрморт на окне с высокой линией горизонта 3. Натюрморт с низкой (заниженной) линией горизонта 4.Натюрморт с различным освещением, тематикой и смысловой характеристикой. Компетенции:	21
8	Цвет и свет в живописи 1. Постановка с орнаментальным фоном, 2.Натюрморт с предметами народного искусства, 3.Натюрморт из предметов насыщенного цвета на светлом нейтральном фоне (стекло, металл) 4.Колористические этюды фигуры в костюме на контрастном фоне	21
9	Композиция в живописи 1. Постановка фигуры в интерьере, 2.Портрет однокурсника с натюрмортом, 3.Двойная постановка на сложном фоне 4.Портрет однокурсника в декоративной манере	21
10	Образ в живописном произведении.10.1Натюрморт «настроения» 10.2Этюд портрета однокурсника с психологической характеристикой изображаемого 10.3Колористические этюды фигуры в костюме на контрастном фоне. 10.4Этюд фигуры на сложном фоне с уплощенным пространством.	0

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Живопись академическая» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Живопись академическая»».

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы курсовых работ

1. Поэтапная работа над натюрмортом.
2. Колористическое решение в тематическом натюрморте.
3. Влияние освещения на цветовое решение натюрморта.
4. Способы создания гармоничных колористических решений в натюрморте.
5. Свет как средство выявления объема предметов и характера их поверхности при

создании натюрморта.

6. Особенности работы гуашью при создании натюрморта.
7. Различные приёмы и техники работы акварелью над пейзажем.
8. Передача состояния, настроения в композициях пейзажа.
9. Значение цвета в усилении выразительности образа в пейзаже.
10. Роль колорита в раскрытии художественного образа в пейзаже.
11. Влияние времени суток на колористическое решение неба в пейзаже.
12. Линейная и воздушная перспектива при передаче пространства в пейзаже с элементами архитектуры.
13. Средства художественной выразительности в реалистической и декоративной живописи.
14. Поэтапная работа над портретом.
15. Значение взаимосвязи цвета и освещения при создании портрета.
16. Значение колористического решения при создании автопортрета.
17. Колорит как одно из ведущих средств выразительности в решении образа пейзажа.

3 семестр

1. Колористическое решение натюрморта со сложной драпировкой.
2. Колористическое решение натюрморта в технике гризайль.
3. Автопортрет.
4. Декоративное решение натюрморта, составного из разных по фактуре и материалу предметов.
5. Влияние времени суток на колористическое решение неба в пейзаже.

8 семестр

1. Линейная и воздушная перспектива при передаче пространства в пейзаже с элементами архитектуры.
2. Средства художественной выразительности в реалистической и декоративной живописи.
3. Поэтапная работа над портретом.
4. Значение взаимосвязи цвета и освещения при создании портрета.
5. Значение колористического решения при создании автопортрета.

Примерные тестовые материалы для контроля знаний

1. Колорит является выразительным средством
 - a. Графики
 - b. Живописи
 - c. Декоративно-прикладного искусства
 - d. Скульптуры
2. Какой вид живописи является одним из самых древних?
 - a. Монументальная
 - b. Станковая
 - c. Театрально-декорационная
 - d. Декоративная
3. Сцены Ветхого и Нового заветов являются мотивами картин
 - a. Исторического жанра
 - b. Мифологического жанра
 - c. Библейского жанра
 - d. Театральной живописи
4. Картины В.Сурикова «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» являются произведениями
 - a. Бытового жанра
 - b. Батального жанра

- c. Исторического жанра
- d. Жанра портрет
- 5. Бытовой жанр получил широкое распространение в европейской живописи
 - a. XV в.
 - b. XVII в.
 - c. XX в.
 - d. XIV в.

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к экзамену в 1 семестре

1. Особенности композиции и характеристика росписи пещеры Ласко
2. Особенности использования композиции в работе Л. Да Винчи «Тайная вечеря»
3. Особенности композиции в росписях капеллы Сквовеньи Джотто
4. Особенности композиции «Сикстинской мадонны» Рафаэля
5. Особенности композиции фресок «Виллы мистерий»
6. Особенности композиции картины «Менины» Веласкеса
7. Сравните особенности композиции «Положение во гроб» М. Караваджо
8. Особенности композиции «Мадонны каноника ван дер Пале» Я. ван Эйка
9. Особенности композиции «Пейзажа с Полифемом» Пуссена
10. Особенности композиции «Аллегория живописи» Я. Вермеера

Практические вопросы к экзамену в 1 семестре

11. Особенности композиции «Плот Медузы» Жерико
12. Особенности композиции «Несение креста» И. Босха
13. Особенности композиции полотен позднего Тициана
14. Особенности композиции «Портрет Бальдассаре Кастильоне» Рафаэля
15. Особенности композиции «Св.Себастьян» А. да Мессина
16. Особенности композиции «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда
17. Алтарь Страшного суда в Боне Р. ван дер Вейдена
18. Особенности композиции росписей потолка Сикстинской капеллы
19. Особенности композиции «Весна» С. Боттичелли
20. Материалы акварельной живописи

Теоретические вопросы к экзамену в 8 семестре

1. Понятие декоративности в живописи.
2. Структура декоративной живописи.
3. Проблемы декоративной живописи.
4. Особенности декоративной живописи
5. Применение декоративной живописи
6. Задачи декоративной живописи.
7. Проблема построения пространства в декоративной живописи
8. Приведите примеры декоративного решения живописного произведения в истории живописи и охарактеризуйте его.
9. Особенности построения колорита в декоративной живописи.
10. Концепция декоративности в декоративно-прикладном искусстве.

Практические вопросы к экзамену в 8 семестре

1. Фактура живописных материалов.
2. Технология декоративной живописи
3. Материалы декоративной живописи
4. Что такое аэрография ?
5. Текстура живописных материалов.
6. Материалы передачи поверхностной фактуры материалов в декоративной живописи.
7. Особенности изображения предметов в декоративной живописи. Приведите примеры декоративного решения декоративного натюрморта и охарактеризуйте его

8. Работа над фигурой человека в декоративной живописи. Приведите примеры декоративного решения портрета в истории живописи и охарактеризуйте его
9. Работа над фигурой человека в декоративной живописи. Приведите примеры и охарактеризуйте работы А. Матисса
10. Особенности концепции декоративного решения темы фигуры человека «Испанка с бубном» А.Матисса.

Теоретические вопросы к экзамену в 10 (А) семестре

1. Двойственность восприятия цвета.
2. Особенность впечатления от цвета
3. Поверхностный цвет
4. Пространственный цвет
5. Принцип контраста «фигуры» и «фона» в работах Тициана.
6. Проблема отступающих и выступающих цветов.
8. Особенности композиции в живописи.
9. Композиционный, сюжетный центры в живописном произведении. Разбор исторического образца.
10. Колорит и его роль в живописи.

Теоретические вопросы к экзамену в 10 (А) семестре

1. Цветовые иллюзии.
2. Перечислите основные характеристики цвета.
3. Ахроматические и хроматические цвета.
4. Разработки В. Кандинского и И. Иттена в области цветоведения и колористики.
5. Перспектива в живописи. Линейная перспектива. История развития.
6. Роль цвето-воздушной перспективы в живописи. Анализ произведения.
7. Влияние светотени на форму предмета
8. Особенности техники акварель. Отмывка и мазок.
9. Темпера живопись. История происхождения и основные мастера.
10. Темпера в монументальной живописи

Теоретические вопросы к зачету во 2 семестре

1. Живопись как жанр искусства. Теория происхождения
2. Классификация живописи.
3. Перечислите основные жанры живописи.
4. Перечислите основные виды живописи.
5. В чем состоит отличие станковой от монументальной живописи?
6. Особенности становления живописи как вида искусства в античности.
7. Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения в Италии (основные школы и мастера)
8. Мастера Высокого Возрождения: Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело
9. Венецианская школа живописи Высокого и Позднего Возрождения.
10. Живопись Северной Европы XVI века. Нидерланды, Германия. Национальные особенности школы и основные мастера.

Практические вопросы к зачету во 2 семестре

1. Караваджо и караваджизм западноевропейском искусстве 17-18вв.
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
6. Барокко, рококо, неоклассицизм в западноевропейском искусстве 18 века.
7. Романтизм в живописи Западной Европы первой половины XIX века: основные жанры, национальная специфика, мастера и произведения.

8. Особенности формирования русской школы живописи. Икона. Парсуна.
9. Реализм в западноевропейском искусстве: основные жанры, национальная специфика, мастера и произведения.
10. Зарождение и развитие импрессионизма в европейской живописи XIX в

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 3 семестре

1. Понятие «Живопись».
2. Соотношение понятий «цвет в природе» и «цвет в живописи»?
3. Цвет, обусловленный воздушной средой.
4. Закономерности построения объемной формы цветом.
5. Цветовой спектр.
6. Цветовой круг.
7. Основные характеристики цвета.
8. «Цветовой тон».
9. «Насыщенность цвета».
10. «Светлота цвета».

Практические вопросы к зачету с оценкой в 3 семестре

1. Влияние освещения на восприятие цвета.
2. Влияния контраста (светлого, цветового) в природе.
3. Работа отношениями в живописи.
4. Основные и производные цвета.
5. Приемы работы акварельными красками.
6. Особенности работы акварельными красками.
7. Ахроматические и хроматические цвета.
8. Основные и дополнительные цвета.
9. Теплые и холодные цвета и их применении в живописи.
10. «Цветовая гамма».

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 5 семестре

1. Причины возникновения цветовых ощущений;
2. Что называется спектром. От чего зависит цвет освещения;
3. На какие группы делятся цвета, имеющиеся в природе;
4. Чем отличаются хроматические цвета от ахроматических;
5. Последовательность расположения цветов в круге;
6. Какими свойствами отличаются тёплые и холодные цвета;
7. Какими свойствами отличаются дополнительные цвета;
8. Что называется хроматическим контрастом;
9. Что называется светлотным контрастом;
10. Что понимается под колоритом в живописи.

Практические вопросы к зачету с оценкой в 5 семестре

1. Колористическое решение произведения живописи.
2. Понятие локальный цвет.
3. Изменение локального цвета предмета в зависимости от силы цвета
4. Как изменяется локальный цвет в зависимости от цвета освещения.
5. Как складывается цвет тени предмета.
6. Рефлекс, как он образуется и от чего зависит его цвет.
7. Гармоничное сочетание хроматических и ахроматических цветов;
8. Материалы для акварельной живописи.
9. Методика работы акварелью.
10. Виды и жанры живописи

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 6 семестре

1. Что такое блик ?
2. Что такое свет?
3. Что такое источник света?
4. Что такое направленный свет?
5. Что такое рассеянный свет?
6. Приведите примеры семантического значения света в истории европейской живописи
7. Для чего служит свет в изобразительном искусстве?
8. Что такое полутень?
9. Что такое собственная тень предмета?
10. Что такое рефлекс?

Практические вопросы к зачету с оценкой в 5 семестре

1. Приведите примеры семантического значения рефлекса в истории европейской живописи
2. Степень светлоты рефлекса относительно света и тени
3. Для чего применяется рефлекс в живописи?
4. Что такое падающая тень?
5. От чего зависит степень светлоты падающей тени?
6. Как влияет расстояние на степень светлоты тени?
7. Что такое обратная тень?
8. Изобразите порядок расположения фаз тени характерен для изогнутых (закругленных) поверхностей.
9. Как влияет качество поверхности на характер света и блика?
10. В чем особенности приема живописи «гризайль»?

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 7 семестре

1. Разработки В. Кандинского и И. Иттена в области цветоведения и колористики.
2. Перспектива в живописи. Линейная перспектива. История развития.
3. Роль цвето-воздушной перспективы в живописи. Анализ произведения.
4. Влияние светотени на форму предмета
5. Особенности построения объемной формы (линия, конструкция, перспектива - линейная, воздушная, цветовая, светотень и цветотень, пластика)
6. Сравнить 2 понятия «Гризайль» и «Ограниченная палитра»

Практические вопросы к зачету с оценкой в 7 семестре

1. Техника лессировки (краски, технология), приемы из истории искусств
2. Техника и технология материалов живописи
3. Фактура и цвет
4. Особенности творческого метода К. Брюлова (лессировка)
5. Особенности творческого метода пленэрной живописи А. Пластова
6. Расскажите о средствах передачи объема при помощи линии, конструкции
7. Расскажите о средствах передачи объема при помощи светотени, цветотени, пластика, мазка
8. Дайте художественные названия красных, желтых, синих красок
9. Колористическое решение обнаженной модели (теплохолодность при дневном, вечернем освещении).

Теоретические вопросы к зачету с оценкой в 9 семестре

1. Художественный образ»
2. Знаки и образы в работах Дж Беллини
3. Знаки символы в работах художников движения «Мир искусства»
4. Знаки-символы в работах художников эпохи Возрождения
5. Соотношение символического и образного в разных жанрах живописи.
6. Особенности композиции, техники и образности полотна «Портрет четы Арнольфини»

Я. ван Эйка

7. Особенности композиции, техники и образности произведения «Дождь, пар, скорость»

У. Тёрнера

8. Особенности композиции, техники и образности картины «Свобода, ведущая народ на баррикады» Э. Делакруа

9. Особенности композиции, техники и образности произведений Давида на примере «Коронация Наполеона»

10. Особенности композиции, техники и образов «Авиньонских девиц» П. Пикассо

Практические вопросы к зачету с оценкой в 9 семестре

1. Особенности композиции, техники и образов натюрмортов П. Сезанна

2. Сравнительный анализ особенностей композиции, техники и образов «Венера» Джорджоне и «Венера» Тициана

3. Особенности композиции, техники и образа картины «Крик» Мунка

4. Особенности композиции, техники и образа «Портрет Жанны Эбютерн» А. Модильяни

5. Особенности композиции, техники и образности картины «Ночной дозор» Рембрандта

6. Особенности композиции, техники и образов картины «Капризница» Ватто

7. Особенности композиции, техники в работах Мазаччо

8. Особенности композиции и образов Мадонны в работах Л. да Винчи.

9. Особенности композиции и образов мужского портрета в работах А. да Мессины

10. А. Венецианов. На жатве. Парадная русская действительность. Особенности композиции, техники и образов.

7.3. Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации

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

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов за дополнительные виды деятельности.

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации студенту, набравшему более 56 баллов.

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются.

Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации.

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

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение испытания выставляется в соответствии со шкалой, представленной в таблице:

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации

Шкала по БРС	Критерии оценивания
26 – 30	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
20 – 25	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
13 – 19	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
0 – 12	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины с использованием балльно-рейтинговой системы по видам учебной работы представлено в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до обучающихся на первом занятии.

8. 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.

8.1. Перечень основной литературы

1. Нестерова, М. А. Живопись академическая [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Нестерова, А. В. Воронова, М. Н. Макарова ; С.-Петерб. гос.ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2018. - 313 с. - Режим доступа: по логину и паролю http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/096i_Nesterova_Zhivopis_akademicheskaja_UP_2018.pdf
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Uchebnaja%20literatura/096i_Nesterova_Zhivopis_akademicheskaja_UP_2018.pdf
2. 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.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://ibooks.ru/reading.php?productid=350829>
3. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова [и др.]. - 4-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2018. - 456 с.. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/reader/book/110863/#1>
<https://e.lanbook.com/reader/book/110863/#1>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Петина, Е. Ф. От академизма к модерну. Русская живопись конца XIX - начала XX века / Е.Ф. Петина. - СПб. : Искусство-СПб, 2006. - 572 с <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

1. Живопись академическая

8.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

ОС Microsoft Windows, Microsoft Office ; Анти-Плагиат

8.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>
Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

8.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические материалы студентам очной формы обучения представлены в виде:

- методических рекомендаций при работе над конспектом лекций во время проведения лекции;
- методических рекомендаций по изучению рекомендованной литературы;
- методических рекомендаций по самостоятельной работе;
- методические рекомендации по подготовке докладов, выступлений;
- методических рекомендаций по подготовке к практическим занятиям;
- методических рекомендаций к выполнению курсовой и контрольных работ;

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.

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.

Выполнение практических работ является связано с выработкой необходимых навыков в выполнении композиций, наглядных изображений, графических приемов рисования. Графические работы сопутствуют объяснению теоретического материала. Необходимо отслеживать правильность выполнения и четко формулировать требования к работам, оформляемым для отчета по дисциплине. Это достигается следующим образом: выполняется запись с требованиями к работе в тетради и демонстрируются примеры студенческих работ. 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.

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, выполнение курсовой и контрольных работ.

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.

Контрольная и курсовая работа является одними из форм самостоятельного изучения студентами программного материала. Её выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой. Курсовая и контрольная работа представляет собой пояснительную записку к графической работе, выполненной по темам, перечисленным в п.п. 8.1. Критерии оценки курсовой и контрольной работы приведены в п.п.8.4.

Курсовая и контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Курсовая работа должна быть структурирована и состоять из:

- содержания;

- введения;

- основной части с названием (разделением на параграфы с названиями);

- заключения;

- библиографического списка по ГОСТ, включающего только те источники, которые так или иначе задействованы при написании контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте работы.

Оптимальный объём курсовой и контрольной работы – 12-15 страниц машинописного текста (размер шрифта – 14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4. Размеры полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. В оглавление следует включить не только стандартные разделы (например, Введение; Основная часть; Заключение, Приложение), но и разбивку основной части на параграфы, посвящённые конкретным проблемам анализируемой темы задания, с указанием номеров страниц, с которых начинаются параграфы.

Во введении нужно обосновать актуальность темы, сформулировать цель работы и задачи, коротко осветить состояние научной разработки проблемы. В основной части (10 – 15 стр.) излагаются и последовательно анализируются рассматриваемые проблемы, при этом рассуждения автора должны подкрепляться конкретными фактами, цифрами, документами (на

каждый из них должны быть сделаны соответствующие сноски). Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начинать с красной строки. Главы и параграфы в работе должны быть относительно равномерны по объёму. Материал должен излагаться логично и последовательно, не допускается дословного механического переписывания текста из использованной литературы, за исключением цитат, которые должны сопровождаться ссылкой на источник. Каждый параграф должен заканчиваться выводом (логическим итогом рассуждений, умозаключением). По этим ключевым выводам возможна беседа с преподавателем, где студент должен дать устно объяснения, комментарии, продемонстрировать умение защищать свою позицию. В заключении подводятся итоги, приводятся основные выводы по рассматриваемой теме в целом. В тексте курсовой работы ссылки на литературу указываются внизу страницы, на которой приведена цитата, под номерами 1, 2 и т.д. На другой странице нумерация ссылок начинается сначала. Пронумерованный библиографический список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями. Библиографический список включает библиографическое описание использованных источников (учебников, монографий и статей, электронных ресурсов) в алфавитном порядке. В приложении необходимо представить иллюстративный материал, оформленный в соответствии со сносками на них в тексте. Курсовая или контрольная работа сдается преподавателю на проверку до зачетно-экзаменационной сессии.