

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт дизайна и пространственных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Е.А. Турилова

28 февраля 2025 г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Академическая живопись

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: Коммуникативный дизайн

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. Карамова К.Х. (Кафедра дизайна и национальных искусств, Институт дизайна и пространственных искусств, КНКарамова@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-7	Способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с учетом композиции, цвета и тактильных характеристик материала

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- приемы и методы передачи объема, пространства, световоздушной среды при работе с любыми живописными материалами;
- основные законы композиции и организации плоскости холста;
- законы живописи, построения пространства и формы цветом.

Должен уметь:

- использовать законы и понятия живописи для создания произведения любой степени сложности при решении прикладных задач;
- передавать объем и пространство, вести поэтапную работу над живописными композициями различной степени сложности с использованием различных техник (акварель, пастель, гуашь, темпера и т.д.);
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник с учетом законов цветовой гармонии.

Должен владеть:

- различными живописными техниками (акварель, пастель, гуашь, темпера и т.д.) для создания живописных композиций различной степени сложности;
- навыками работы с натуры, по памяти и по представлению;
- умением создавать полноценную живописную работу, соответствующую замыслу;
- создавать как реалистические, так и условно-формальные творческие работы.

Должен демонстрировать способность и готовность:

- применять теоретические знания на практике.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 54.03.01 "Дизайн (Коммуникативный дизайн)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) на 432 часа(ов).

Контактная работа - 233 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 224 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 3 часа(ов).

Самостоятельная работа - 142 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре; зачет с оценкой в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Се-мestr	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само-стоя-тель-ная ра-бота
			Лекции, всего	Лекции, в эл. форме	Практические занятия, всего	Практические в эл. форме	Лабора-торные работы, всего	Лабора-торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Техника живописи акварелью.	1	0	0	9	0	0	0	13
2.	Тема 2. Выполнение цветового круга из 12 цветов при смещении трех основных цветов.	1	0	0	9	0	0	0	13
3.	Тема 3. Освоение технических приемов академической живописи натюрморта.	1	0	0	9	0	0	0	13
4.	Тема 4. Гризайль геометрических тел (лессировка).	1	0	0	9	0	0	0	13
5.	Тема 5. Этюды фруктов и овощей.	2	0	0	8	0	0	0	5
6.	Тема 6. Этюды и зарисовки драпировок.	2	0	0	8	0	0	0	5
7.	Тема 7. Натюрморт из геометрических тел на фоне цветных, контрастных по цвету драпировок.	2	0	0	8	0	0	0	5
8.	Тема 8. Техника живописи гуашью.	2	0	0	8	0	0	0	4
9.	Тема 9. Теплохолодность в живописи. Тоновые и цветовые отношения.	3	0	0	9	0	0	0	4
10.	Тема 10. Натюрморт из предметов быта с цветными драпировками, овощами и фруктами.	3	0	0	9	0	0	0	4
11.	Тема 11. Постановка из нескольких предметов в сложной колористической технике.	3	0	0	9	0	0	0	4
12.	Тема 12. Натюрморт на сближенных цветных тонах на нейтральном фоне.	3	0	0	9	0	0	0	4
13.	Тема 13. Натюрморт из бытовых предметов с цветными драпировками в теплом колорите.	4	0	0	9	0	0	0	4
14.	Тема 14. Натюрморт из бытовых предметов с драпировками в холодном колорите.	4	0	0	9	0	0	0	4
15.	Тема 15. Значение контраста в живописи.	4	0	0	9	0	0	0	4
16.	Тема 16. Способы написания натюрморта при различных видах освещении.	4	0	0	9	0	0	0	3
17.	Тема 17. Натюрморт из бытовых предметов, различные по фактуре и материальности в интерьере.	5	0	0	9	0	0	0	4
18.	Тема 18. Стилизованный натюрморт.	5	0	0	9	0	0	0	4
19.	Тема 19. Колорит и его художественные особенности.	5	0	0	9	0	0	0	4
20.	Тема 20. Тематический натюрморт с ярко выраженным композиционно смысловым центром.	5	0	0	9	0	0	0	4

N	Разделы дисциплины / модуля	Се-мestr	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само-стое-тель-ная ра-бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практические занятия, всего	Практические в эл. форме	Лабора-торные работы, всего	Лабора-торные в эл. форме	
21.	Тема 21. Стилизованный или декоративный натюрморт.	6	1	0	12	0	0	0	6
22.	Тема 22. Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды.	6	1	0	12	0	0	0	6
23.	Тема 23. Искусство портрета.	6	2	0	12	0	0	0	6
24.	Тема 24. Портрет натурщика.	6	2	0	12	0	0	0	6
	Итого		6	0	224	0	0	0	142

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Техника живописи акварелью.

Палитра художника и ее изобразительные возможности. Материалы, принадлежности и оборудование. Сущность методики техники станковой живописи. Изучение различных приемов и техник живописи. Грамотное и системное владение материалом. Изучение и практическое применение художественных материалов на практике. Изучение различных техник. Приемы акварельной живописи. Техника "по сырому" и "по сухому". Лессировка. Многослойная акварель. Техника "по сырому". Техника "по сухому". Мазки. Подмалевок или частичная цветовая подготовка. Текстурирование. Работа губкой. Применение штампов. Процарапывание. Набрызг. Сухая кисть. Добавки и присадки. Мастихин. Смешанные техники. Упражнения.

Тема 2. Выполнение цветового круга из 12 цветов при смешении трех основных цветов.

Ахроматические и хроматические цвета. Освоение техники "отмывки". Основные и дополнительные цвета. 12-частный цветовой круг. Классификация цветовых систем. Цветовой атлас химика Мишеля Шевреля, хромометр Эжена Делакруа и "Хроматоаккордеон" Рудольфа Адамса. Цветовые модели (представляют собой средство для количественного концептуального описания цвета и используются в компьютерных программах, например Photoshop). Аддитивные, субтрактивные и перцепционные модели. Психологическое воздействие цвета. Цветовые ассоциации. Закономерности цветового строя в живописи. Цветовая гармония, колорит, контрасты. Выполнение цветового круга в технике отмывки.

Тема 3. Освоение технических приемов академической живописи натюрморта.

Художественные материалы и технические приемы построения изображения. Колористическая организация палитры и изображения. Влияние среды на предметы. Цветовая гармония. Понятие колорита, цветового строя. Тональные и цветовые отношения. Понятие цветовая среда, влияние рефлексов. Влияние окружения на предметы, тональная гармония, связь предметов со средой. Колористическая цельность. Закрепление навыков и умений. Методичное ведение работы над натюрмортом.

Тема 4. Гризайль геометрических тел (лессировка).

Гризайль в истории живописи. Важность нахождения правильных тональных отношений в технике гризайль (трехкомпонентный светотеневой баланс). Передача объема предметов тоном, передача пространства. Монохром (гризайль) натюрморт с гипсовым цилиндром и муляжом овощей или фруктов, с яркой по цвету драпировкой, без складок. Понятие контраста, понятие пространства. Лепка формы. Четкие светотеневые отношения. Последовательность ведения учебной работы.

Тема 5. Этюды фруктов и овощей.

В задачи данной работы входит определять цветовые и тональные отношения, изучение приемов работы посредством живописного материала с передачей объемности предметов, передать цветотональные отношения, "пролепить" объем предметов цветом, учитывая фон и падающую тень. Чтобы передать объем изучить характер освещения, обратить внимание на разницу между светом и тенью, на присутствии рефлексов. Работа предусматривает последовательное изображение, грамотный разбор тональных отношений посредством живописного материала с передачей объемности и насыщенности цвета предмета.

Тема 6. Этюды и зарисовки драпировок.

Выполнить этюды драпировки: висящей и лежащей на горизонтальной плоскости. Передача объема. Передача материальности ткани и фактуры драпировок. Теплохолодность цветовых сочетаний. Для правильного изображения драпировки необходимо ясно представлять закономерности формообразования складок. Все складки можно разделить на три основных типа: вертикальные (прямые), диагональные (косые) и радиальные (лучевые). Вертикальные складки направлены вниз и имеют клинообразную форму. Такие складки образуются на ткани, покрывающей призматическую форму. Структура складок драпировки зависит от толщины и фактуры ткани. Мягкие тонкие полотна хорошо драпируются, дают пластичные складки с мягкими изгибами, жесткие и плотные ткани образуют более рельефные складки с острыми, отчетливо выраженными углами и переломами плоскостей.

Тема 7. Натюрморт из геометрических тел на фоне цветных, контрастных по цвету драпировок.

Простые геометрические формы и геометрические закономерности. Параллелепипед, цилиндр, пирамида и различные комбинации. Свойствам объемно-пространственных форм относятся: геометрический вид, положение в пространстве, величина, масса, структура; дополнительные свойства: фактура, свет и цвет. Положение в пространстве по отношению к осям координат, зрителю, другим формам. Формообразование складок на драпировках. Передача объема предметов с помощью светотени, освещения. Передача воздушной среды. Влияние на массивность форм материала, цвета и фактуры.

Тема 8. Техника живописи гуашью.

Особенности, возможности техники письма гуашью. Гуашь vs акрил vs темпера. Отличительная черта материалов. Технология гуашевых красок. Изучение приемов гуашевой живописи. Способы нанесения. Слои. Влажное по влажному. Мокрое по сухому. Сухая кисть. Разбрзгивание. Равномерная заливка с помощью кисти. Гуашевая заливка с переходом цвета. Штамповка - нанесение оттисков при помощи губки, ваты или даже скомканного листа бумаги.

Тема 9. Теплохолодность в живописи. Тоновые и цветовые отношения.

Теплохолодность, какого цвета будут тени, свет и рефлексы. Теплый свет - холодная тень. Холодный свет - теплая тень. От чего зависит цвет тени. Все работает в сравнении. Насыщенность и температура оттенков работают в контексте. Относительность температуры цвета. Придумать окружение с источниками света, которые помогут создать живописный контраст между холодным и теплым, возможно нужно будет добавить дополнительный источник света другой температуры, а где-то поместить большой цветной объект, который будет давать необходимые рефлексы.

Тема 10. Натюрморт из предметов быта с цветными драпировками, овощами и фруктами.

Понятие "рефлекс", "рефлексные связи". Приобретение практических навыков в работе над натюрмортом при ограниченном количестве используемых цветов. Этюды натюрморта при смешении трех основных красок механическим способом и пространственно-оптическим смешением цветов. Натюрморт из бытовых предметов простых по форме на нейтральном фоне. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с материалом. Передача оттенков локального цвета. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, моделировка формы предметов.

Тема 11. Постановка из нескольких предметов в сложной колористической технике.

Задача научить студентов относится к живописи, как учебно-познавательному и художественно творческому процессу. Изображение формы предметов в цвете должно быть правильным и выразительным, оно должно отражать объективные свойства предметов и субъективное восприятие художника. Контрастные цветовые отношения. Понятие пространственной среды и силуэта. Развитие колористического видения. Поиск цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью.

Тема 12. Натюрморт на сближенных цветных тонах на нейтральном фоне.

Найти цветовые и тональные отношения между предметами, изучение приемов работы посредством живописного материала с передачей объемности предметов. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Работа предусматривает последовательное изображение натюрморта, грамотный разбор тональных отношений посредством живописного материала с передачей объемности предмета. Удержать цельность тонального пятна в живописи.

Тема 13. Натюрморт из бытовых предметов с цветными драпировками в теплом колорите.

Найти цветовые и тональные отношения между предметами, изучение приемов работы посредством живописного материала с передачей объемности предметов. Цельность колористического решения. Выявление композиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Работа предусматривает последовательное изображение натюрморта, грамотный разбор тональных отношений посредством живописного материала с передачей объемности предмета. Удержать цельность тонального пятна в живописи.

Тема 14. Натюрморт из бытовых предметов с драпировками в холодном колорите.

Холодная цветовая гамма. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Последовательное ведение длительной постановки. Передача характера формы при помощи различных приемов. Помнить, что в холодной цветовой гамме есть относительно теплые нюансы, что в значительной степени обогащает живопись. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Определить тональное отличие предметов и их взаимодействие с цветными драпировками. Закрепить понятие локального цвета предметов, рефлексов, плоскостного и объемного изображения. Передача характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью.

Тема 15. Значение контраста в живописи.

Закон контраста. Восприятие цвета (чувствительно-оптическое, эмоциональное и символическое). Гармоничные пространства цветов. Противопоставления. Виды противопоставлений. Контраст - основа гармонии. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматические и краевые). Одновременные контрасты: светлотный, хроматический и краевой. Последовательный контраст (цветовое видение) Применение последовательных и одновременных контрастов в практической работе. Способы увеличения и уменьшения силы воздействия контраста.

Тема 16. Способы написания натюрморта при различных видах освещении.

Освещение - одно из главных элементов постановки, от которого зависит все восприятие в целом. Анализ репродукции картин известных художников. Л. Мохой-Надь (стальная конструкция, которая освещалась и вращалась, создавая игру света и тени). Законы оптики и физиологии цвето- и световосприятия человеком применительно к живописи можно свести к нескольким основным понятиям: локальный и обусловленный цвет. Не только светотеневые, но и цветовые изменения поверхности объемной формы каждого предмета. Предметный цвет изменяется по всей поверхности объемной формы. Тени под влиянием рефлексов, исходящих от ближайших предметов. Цветное разнообразие оттенков по форме зависит контрастного взаимодействия цветов, что выражается в так называемом явлении теплохолодности восприятия цветов: теплым оттенкам по форме всегда сопутствуют холодные, и наоборот. Особенности работы над натюрмортом из бытовых предметов при естественном освещении. Особенности работы над натюрмортом из бытовых предметов при искусственном освещении.

Тема 17. Натюрморт из бытовых предметов, различные по фактуре и материальности в интерьере.

Натюрморт в интерьере. Изображение натюрморта с частью интерьера решает проблему глубокого пространства Связь натюрморта с пространством интерьера. Натюрморт из бытовых предметов, овощей с введением фрагмента интерьера (с предварительным эскизом) с нестандартной точки зрения. Решая задачи данного вида натюрморта, студент не просто изображает группу предметов, но посредством их выражает свое представление о действительности, решает разнообразные задачи творческого характера, такие как поиск эстетической выразительности, эмоционального состояния, идейного содержания и т. п.

Тема 18. Стилизованный натюрморт.

Творческий натюрморт способен вызывать яркие ассоциативные представления и мысли во время восприятия неодушевленных предметов. Главным принципом решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. В то же время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача, стоящая перед студентом в процессе работы над декоративным натюрмортом, состоит в том, чтобы раскрыть наиболее характерные, выразительные качества предметов постановки и усилить их в декоративной переработке. Декоративный натюрморт предоставляет большие возможности развития целого комплекса творческих способностей, чувства цветовой гармонии, композиционных задач. Декоративная стилизация. В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры. Декоративный натюрморт не является точным изображением натуры, главная задача такого изображения. Абстрактная композиция. Абстрагированное представление в цвете различных состояний - радость, экспрессия, печаль, драма и т.д. Создание образа за счет цветных пятен и линий. Практическое задание: стилизация в манере известного художника.

Тема 19. Колорит и его художественные особенности.

Колорит в живописи, его разновидности и историческая эволюция. Целостность живописного изображения. Теории цвета в философии, науке и искусстве; трактовки понятий цвета и света учеными и естествоиспытателями (Аристотель, И. Ньюton, Джеймс Клерк, Максвелл и др.). Свет и цвет; цветовой тон, насыщенность, светлота; оптическое смешение цветов; цветовые контрасты (Иттен, Матюшин); несобственные качества цвета; цветовые гармонии; понятие колорита. Психофизиологическое воздействие цвета; символика и семантика цвета в художественных культурах различных народов; комплексная роль цветовой палитры произведения в эмоциональном воздействии на зрителя.

Тема 20. Тематический натюрморт с ярко выраженным композиционно смысловым центром.

Композиционно-смысловой центр композиции. Натюрморт в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Виды натюрмортов: учебный, сюжетно-тематический, учебно-творческий, творческий. Тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Отражает человека, его интересы, культуру и всевозможные стороны жизни. Главной особенностью является четкое выражение темы через предметы и элементы композиции. Роль драпировок и тканей в натюрмортных постановках; отображение фактур и поверхностей предметов живописными средствами. Роль освещения (естественного, искусственного, направленного, рассеянного) в выявлении форм и фактур; живописные методы создания образной выразительности в натюрморте; методы подачи и экспозиции натюрмортных живописных композиций.

Тема 21. Стилизованный или декоративный натюрморт.

Роль и место живописи в декоративно-прикладном искусстве. Живописные методы украшения и подчеркивания конструкции и функции предметной среды. Орнаментальная живопись как самостоятельный жанр живописного декора, исторически сложившиеся виды орнаментов; классификация орнаментов по принципу построения (ленточный, центрический, мозаичный, окаймляющий, геральдический), по назначению, по уровню сложности. практическое освоение технологий. Практическое задание: выполнение стилизованного или декоративного натюрморта путем членения на плоскости.

Тема 22. Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их виды.

Цветовой диссонанс. Закономерности цветовых гармоний и их виды. Понятие колорита. Классификация цветовых гармоний. Гармония взаимодополнительных цветов, их разновидности. Гармония сближения (нюансная), ее варианты. Гармония ароматическая, ее закономерности. Гармония хроматического цвета с ароматическим. Содержательность цветовой гармонии. Гармония цветовых триад. Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи. Понятие живописности и декоративности.

Тема 23. Искусство портрета.

Художественное высказывание, имеющее содержание и способ выражения (грамматику, стилистику). Портретная живопись как жанр изобразительного искусства; история развития портрета и современные требования, предъявляемые к портретной живописи; символические и семантические качества портрета, роль выбора позы, антуража и прочих невербальных символов в создании имиджа натурщика; практика формирования портретной постановки: Краткосрочные портретные этюды головы человека в разных положениях. Анализ репродукции картин художников.

Тема 24. Портрет натурщика.

Роль светового каркаса формы, выраженного в светотеневой структуре изображения. Роль световоздушной атмосферы, выраженной в цветовом колорите произведения. Цветофактурное и свето-графическое выявление основных характерных черт натурщика; создание образа в портрете формальными средствами живописи. Портрет натурщика. Анатомический разбор мышц головы. Анатомическое строение головы и тела, выражения лица. академический рисунок, графика, живопись. Практическое задание: портрет в двух положениях (профиль и $\frac{3}{4}$), выполнение портрета в технике уголь и живописный портрет (тушь, акрил).

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

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996бин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Академическая живопись - <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=25039>

Академическая живопись - <http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Chetyshев%20academic%20painting.pdf>

Декоративная интерьерная живопись: традиции и современность - <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=16486>

Живопись фигуры - https://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html

Цвет в живописи - https://hudozhnikam.ru/cvet_v_zhivopisi.html

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Лекция. Основное предназначение лекции: помочь в освоении фундаментальных аспектов; упрощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о новых достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала: информационная (сообщает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету сообщения); воспитательная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует умственную деятельность); ориентирующая (помогает составить представление о проблематике, литературных источниках); поясняющая (формирует базу научных понятий); убеждающая (подтверждает, приводит доказательства). Нередко лекции являются единственным возможным способом обучения, например, если отсутствуют учебники по предмету. Лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой области науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с другими смежными дисциплинами.
практические занятия	Практические занятия включают в себя рассмотрение основных положений с их применением к анализу конкретных ситуаций. Для подготовки к практическим занятиям необходимо прорабатывать материал по лекциям и электронным источникам. Рекомендуется активно отвечать на вопросы преподавателя, участвовать в обсуждении, при ответе не читать по бумаге, а говорить по памяти.
самостоятельная работа	Для лучшего освоения материала в процессе проведения семинарских занятий рекомендуются такие интерактивные формы, как подготовка студентами рефератов, докладов в форме презентаций и обсуждение вопросов в форме круглого стола, а также проведение семинара в форме решения проблемной ситуации. Это требует от студента уделять достаточно много времени самостояльному изучению дополнительной литературы, интернет-ресурсов, докладов и статистики.

Вид работ	Методические рекомендации
зачет с оценкой	<p>Дифференцированный зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.</p> <p>Результаты дифференцированного зачета объявляются обучающемуся после проверки ответов.</p> <p>Порядок и критерии оценки знаний обучающихся при проведении зачета.</p> <p>Результаты сдачи зачета оцениваются отметками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и проставляются в журнале.</p> <p>Обучающийся, не сдавший дифференцированный зачет, допускается к повторной сдаче после дополнительной самостоятельной подготовки.</p> <p>Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельная работа в течение процесса обучения; - непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; - подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме проведения дифференцированного зачета). <p>Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.</p>
экзамен	<p>Экзамен является средством проверки знаний студента и его подготовки по данной дисциплине, а также активной формой учебно-воспитательной работы преподавателя со студентами. Экзамены имеют своим основным назначением:</p> <p>а) выяснение и оценку знаний студента;</p> <p>б) проверку умения студента применять положения теории на практике;</p> <p>в) в отдельных случаях - оказание студенту методической помощи для дальнейшей самостоятельной работы и углубления знаний по данной дисциплине. При проведении экзаменов рекомендуется руководствоваться следующим:</p> <p>а) основой успешной подготовки студентов к экзамену является систематическое изучение ими рекомендованной литературы и правильное конспектирование всего изучаемого материала. Для наиболее успешного решения этой задачи надо во время предшествующей учебно-экзаменационной сессии провести со студентами методическую беседу об их подготовке к экзамену в следующем учебном году (семестре), особо предупредив о необходимости конспектирования рекомендуемой литературы, и точно определить объем требований, которые будут предъявлены на экзамене. Каждый студент опрашивается отдельно;</p> <p>б) перед экзаменом рекомендуется внимательно ознакомиться с конспектами студента, что позволит составить общее впечатление об уровне самостоятельной работы студента и его подготовленности к сдаче экзамена. Если конспекты составлены неграмотно, на низком уровне или студент совершенно не законспектировал основную литературу, указанную в программе курса, преподаватель должен все это учесть при решении вопроса о принятии экзамена;</p> <p>в) экзамен рекомендуется проводить путем опроса студента, предоставив ему возможность изложить весь известный материал. Не следует перебивать студента, ставить дополнительные или уточняющие вопросы, пока он не закончит своего изложения. Во время сдачи экзамена студент не имеет права пользоваться учебником, учебным пособием, конспектом, каким-либо источником. Однако в необходимых случаях преподаватель может предложить дополнительный вопрос. Дополнительные вопросы должны быть поставлены четко и ясно. При выставлении оценок экзаменатор принимает во внимание не столько знание материала, часто являющееся результатом механического запоминания прочитанного, сколько умение ориентироваться в нем, логически рассуждать, а равно применять полученные знания к практическим вопросам. Важно также учесть форму изложения.</p>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 54.03.01 "Дизайн" и профилю подготовки "Коммуникативный дизайн".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.02.02 Академическая живопись

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: Коммуникативный дизайн

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

Основная литература:

1. Воронина, Э. А. Академическая живопись : учебное пособие / Э. А. Воронина. - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2021. - 64 с. - ISBN 978-5-9239-1233-3. - Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/191128> (дата обращения: 24.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Проскурина, Л. К. Академическая живопись. Эстетические категории: учебно-методическое пособие / Л. К. Проскурина, Н. П. Харьковский. - Воронеж : ВГПУ, 2022. - 68 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/266957> (дата обращения: 24.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Основы творческого подхода в живописи : учебное пособие / А. А. Исаев, Д. Н. Деменёв, С. В. Рябикова, О. П. Савельева. - Москва : Флинта, 2021. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-2548-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1816300> (дата обращения: 24.02.2025). - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Штаничева Н. С. Денисенко В. И. - Москва : Академический Проект, 2020. - 271 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-3058-9. - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829130589.html> (дата обращения: 29.01.2025). - Режим доступа : по подписке.
2. Живопись : учебное пособие / И. С. Зубова, В. А. Мухачева, О. В. Арапова [и др.] ; под редакцией И. С. Зубовой, В. А. Мухачевой. - Екатеринбург : УрГАХУ, 2021. - 118 с. - ISBN 978-5-7408-0259-6. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/250850> (дата обращения: 24.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Графические средства профессиональных коммуникаций (живопись) : учебно-методическое пособие / составители В. А. Березовский, Т. Ю. Алаева. - пос. Караваево : КГСХА, 2020. - 41 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/171674> (дата обращения: 24.02.2025). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.02.02 Академическая живопись

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: Коммуникативный дизайн

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2025

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.