

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ **ЖИВОПИСЬ И ЖИВОПИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Образовательная программа

Дизайн среды

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Разработчик программы:

- Васерчук Юлия Анатольевна, заведующий кафедрой графического дизайна, канд. искусств., проф.

© Васерчук Юлия Анатольевна
© АНО ВО «Институт современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	<ul style="list-style-type: none">— формирование живописного, композиционного мышления, колористической культуры;— освоение различных живописных техник с использованием различных материалов и методов представления живописных композиций;— освоение практики создания живописных полотен разных жанров, разного уровня сложности, с использованием различных материалов и живописных технологий;— нахождение индивидуального живописного почерка, стиля и определение его как фактора художественного самовыражения в профессии.
Задачи:	<ul style="list-style-type: none">— выявление роли и места живописного практикума в формировании профессиональных знаний, умений и навыков дизайнеров;— практическое освоение разнообразных современных и классических живописных техник, декоративных направлений живописи, средств и методов живописной выразительности;— овладение навыками масляной живописи, темперной, акварельной, пастельной живописи, и т.д.;— практическое освоение фактурного письма с использованием щетины, мастихина; жидкого письма по просохшей поверхности, лессировки; фактуры в различных видах живописи;— развитие навыков использования живописных средств для воспроизведения реальной действительности; освоение навыков работы с натуры (в мастерской и на пленэре);— формирование навыков профессионального анализа и оценки своих и чужих живописных произведений; их художественного потенциала для проектной деятельности в дизайне;
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-3, ОПК-4

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

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)
Знать:	<ul style="list-style-type: none">— понятие живописи; классические виды живописи, современные направления в живописи, основные живописные школы и направления; живописные жанры; живописные техники, историю их возникновения и развития; роль цвета в живописных произведениях; трактовки понятий цвета и света учеными и естествоиспытателями (Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и др.); историю развития цветовой палитры; понятие академической живописи, а также понятие современной живописи;— формы фиксации колористических идей в дизайне; роль цвета в дизайнерской практике; основы колористики, гармонизации, проработки цвето-графических решений в дизайн-проектировании;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none">— создавать живописные полотна, свободно работать с цветом и цветовыми композициями; применять фактурное письмо с использованием щетины, мастихина; жидкое письмо по просохшей поверхности, лессировки; материалы, краски, органические и неорганические красители, пигменты; разбавители, лаки; создавать фактуру в масляной, темперной, акварельной и прочих видах живописи; выставлять свет и направлять источники света для выявления светового каркаса форм предметов; создавать цветовую гармонию, колорит, контраст и прочие цветовые сочетания;— формулировать и излагать живописными средствами художественную идею, образ, идею дизайн-проекта; выбирать живописные техники в соответствии с поставленными задачами дизайна; формировать средствами живописи доступный восприятию визуальный образ дизайн-идеи, не требующий дополнительных вербальных пояснений; находить яркие самобытные колористические решения поставленных творческих задач;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none">— художественной живописной практикой; основами колористики; основами психологии цвета, его восприятия в зависимости от культурных и исторических традиций; навыками создания живописных композиций с учётом психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия; навыками практического применения основных законов живописи и колористики в профессиональной дизайнерской деятельности;— основными техниками живописи а также живописными инструментами; живописной практикой составления композиций и

	переработкой их в направлении дизайн-проектирования любого объекта, среды, системы; навыками коммуникаций посредством цвета в профессиональной среде дизайна;
ОПК-4	Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики
Знать:	<ul style="list-style-type: none">— методы проектирования и моделирования предметов, товаров, промышленных образцов и коллекций, художественных предметно-пространственных комплексов, интерьеров зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды используя колористические решения и различные живописные технологии;— формы фиксации колористических и цвето-графических идей в дизайне; роль цвета в дизайнерской практике; основы колористики и цветовой гармонизации в дизайн-проектировании объектов архитектурно-пространственной среды;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none">— проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, используя колористические решения и различные живописные технологии;— использовать в собственной проектной деятельности современные тенденции и направления в цветоведении и колористике при проектировании архитектурно-пространственной среды;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none">— навыками проработки эскизов объектов архитектурно-пространственной среды, используя колористические решения и различные живописные технологии;— живописной и колористической культурой дизайн-проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП **Б1.О.11**

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- Пропедевтика (основы композиции и бумагопластика) (ОПК-3);
- Проектирование в дизайне среды (ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3);
- Рисунок и проектная графика (ОПК-3; ОПК-4);
- История культуры и искусства (УК-5);
- Цветоведение и колористика (ОПК-1; ОПК-3).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 19 зачетных единиц (ЗЕ), 684 академических часов.
- 3.2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения	
	очная	очно -заочная
Общая трудоемкость дисциплины	684	684
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	330	132
Лекции (Л)	80	24
Семинары (С)	—	—
Практические занятия (ПЗ)	240	96
Консультации (Конс)	10	12
Самостоятельная работа студента (СРС)	282	516
Форма промежуточной аттестации		
Экзамен (Э)	36 час. (2 семестр) 36 час. (6 семестр)	36 час. (7 семестр)
Зачет (З)	—	—

Дифференцированный зачет (ДЗ)	0 час. (3 семестр)	0 час. (2 семестр)
	0 час. (4 семестр)	0 час. (3 семестр)
	0 час. (5 семестр)	0 час. (4 семестр)
		0 час. (5 семестр)
		0 час. (6 семестр)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана (УП);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия
 - «Конс» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия
 - «СРС» — самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, Конс	СРС	
1.	Живописные техники, материалы, инструменты. Способы нанесения красок на изобразительную поверхность.	2	35	5	16	14	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
2.	Живописная композиция и методики ее создания	2	35	5	16	14	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
3.	Цвет и колорит в живописном произведении	2	38	6	18	14	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, Конс	СРС	
4.	Живописные техники работы с гуашью и акварелью в натюрмортах и портретах	3	41	5	16	20	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
5.	Живописные технологии в натюрмортах и портретах	3	41	5	16	20	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
6.	Живописные техники работы с маслом и акрилом	3	44	6	18	20	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
7.	Проектирование и создание живописных произведений	4	63	8	25	30	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
8.	Смешанные техники применительно к разным живописным стилям	4	63	8	25	30	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
9.	Живописное изображение фигуры человека	5	63	8	25	30	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
10.	Живопись и декоративно-прикладное искусство. Монументальная живопись и архитектура	5	63	8	25	30	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
11.	Живописные техники в современном дизайне	6	63	8	25	30	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, Конс	СРС	
12.	Современные цифровые технологии в имитации живописных техник и создании живописных произведений	6	63	8	25	30	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, Конс	СРС	
1.	Живописные техники, материалы, инструменты. Способы нанесения красок на изобразительную поверхность.	2	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
2.	Живописная композиция и методика ее создания	2	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
3.	Цвет и колорит в живописном произведении	3	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
4.	Живописные техники работы с гуашью и акварелью в натюрмортах и портретах	3	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
5.	Живописные технологии в натюрмортах и портретах	4	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
6.	Живописные техники работы с маслом и акрилом	4	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, Конс	СРС	
7.	Проектирование и создание живописных произведений	5	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
8.	Смешанные техники применительно к разным живописным стилям	5	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
9.	Живописное изображение фигуры человека	6	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
10.	Живопись и декоративно-прикладное искусство. Монументальная живопись и архитектура	6	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
11.	Живописные техники в современном дизайне	7	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ
12.	Современные цифровые технологии в имитации живописных техник и создании живописных произведений	7	54	2	9	43	Контроль живописной практики и самостоятельной работы; просмотр творческих работ

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1) Живописные техники, материалы, инструменты. Способы нанесения красок на изобразительную поверхность

Общие сведения по работе с различными живописными материалами, инструментами и техническими средствами; значение выбора живописного метода для выражения изобразительной идеи; живописная манера художника в раскрытии творческого дарования личности; исторически сложившиеся виды живописного отображения

действительности и их место в наши дни; традиционные материалы живописи и их современные аналоги; различные краски, органические и неорганические красители, пигменты; разбавители, лаки; различные красящие вещества, их химические и оптические свойства; воздействие веществ на цвет; характеристики цвета; инструменты и кисти, создающие фактуру в масляной, темперной, акриловой, акварельной живописи; палитра живописца как лаборатория по созданию живописного колорита;

2) **Живописная композиция и методики ее создания**

Основные понятия художественной живописной композиции; формальные законы композиции как грамматика визуального языка; инструменты ритма, метра, контраста, нюанса, тождества, подобия, симметрии, асимметрии, пропорции, соразмерности в синтактике визуальных коммуникаций; иерархия элементов художественной композиции; понятие центра композиции; роль цветового контраста в выделении композиционного центра; стилевое единство элементов композиции в создании гармоничных живописных изображений;

3) **Цвет и колорит в живописном произведении**

Теории цвета в философии, науке и искусстве; трактовки понятий цвета и света учеными и естествоиспытателями (Аристотель, И. Ньютон, 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;

4) **Живописные техники работы с гуашью и акварелью**

Виды акварельных красок и гуаши, техники их нанесения на изобразительную поверхность, методы смешения цветов, типология палитр и цветовых гармоний в живописи гуашью и акварелью; типология мазков; фактура; инструменты создания живописной поверхности и фактуры; разновидности кистей, вспомогательные инструменты; связь цвето-графических и живописных возможностей с характером и образной выразительностью изображения;

5) **Живописные технологии в натюрмортах и портретах**

История жанров: портрет и натюрморт;

Натюрморт в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве; 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;

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: роль светового каркаса формы, выраженного в свето-теневой структуре изображения; роль свето-воздушной атмосферы, выраженной в цветовом колорите произведения; цвето-фактурное и свето-графическое выявление основных характерных черт натурщика; создание образа в портрете формальными средствами живописи;

6) Живописные техники работы с маслом и акрилом

Виды масляных красок и прочих материалов масляной живописи; живопись акрилом; техники нанесения живописных материалов на изобразительную поверхность, методы смешения цветов, типология палитр и цветовых гармоний; фактура живописи; инструменты создания живописной поверхности и фактуры; разновидности инструментов для масляной живописи: кисти, мастихины, холсты, грунтовки, лаки и прочие материалы; связь цвето-графических и живописных возможностей масла и акрила с характером и образной выразительностью изображения;

7) Проектирование и создание живописных произведений

Методики проектирования изображения на плоскости: форэскиз, подготовительный рисунок, живописный набросок; методы формирования в эскизах цветовых и тональных соотношений, живописного колорита произведения; проектирование сюжетных композиций; роль и место постановки освещения и выявления светового каркаса в композициях разного уровня сложности; технологические процессы в живописи, этапы работы над холстом: технологии грунтовок, многослойной живописи, лессировок; односеансный этюд, многосеансный этюд; живописное произведение и время, методы защиты и восстановления живописных полотен; анализ и обсуждение естественных «живописных» ситуаций и искусственных ситуаций, воссозданных в постановках;

8) Смешанные техники применительно к разным живописным стилям

Методологии смешения живописных техник, принципы взаимодействия живописных фактур и поверхностей, разных живописных приемов и технологий; методы стилизации живописного изображения; принципы выполнения живописных работ, стилизованных под разные эпохи и направления средствами живописных техник; Практическая работа по стилизации изображения, выполненного с натуры, под определённый временной промежуток, под конкретно взятый изобразительный стиль с использованием соответствующей живописной технологии;

9) Живописное изображение фигуры человека

Полноростовые портреты в истории живописи; их роль и место в современной портретной живописи; традиционные виды портретных поз; знаки и символы:

семантика антуража, костюма, пейзажа и интерьера, присутствующих в ростовых портретах;

Изображение фигуры человека живописными средствами; пропорции тела; светотеневая структура изображения; роль костюма в выявлении и маскировке индивидуальных особенностей фигуры натурщика; динамические и статические категории живописного изображения фигуры человека;

Живописное изображение обнаженной натуры; роль освещения в формировании светового каркаса формы человеческого тела; роль свето-воздушной атмосферы в создании цветового колорита человеческой кожи; живописная палитра и ее роль в создании нюансных оттенков живописного изображения обнаженной натуры;

10) Живопись и декоративно-прикладное искусство. Монументальная живопись и архитектура

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;

Монументальная живопись как самостоятельный раздел в живописном искусстве; история монументальной живописи; ее тесная связь с архитектурной формой; роль монументальной живописи в дополнении и выявлении стиля здания; плоские и сферические поверхности наружных и внутренних стен, потолков сводов и других частей здания как основа для монументальной живописи; цвет как одно из основных средств выражения художественного образа в монументальной живописи; принципы сочетания формы, цвета, фактуры предмета для создания художественного произведения монументальной живописи; факторы, формирующие отношение человека к монументальному произведению; практическое освоение технологий, материалов и принципов создания монументальных живописных произведений;

11) Живописные техники в современном дизайне

Выявление роли и места живописных техник в современном графическом дизайне; формирование индивидуального набора приемов, техник и прочего инструментария живописи для дальнейшей работы над дизайн-проектами и другими творческими работами в дизайне;

Формирование навыков профессионального анализа и оценки своих и чужих живописных произведений; их художественного потенциала для проектной деятельности в дизайне;

12) Современные цифровые технологии в имитации живописных техник и создании живописных произведений

Современные компьютерные технологий (инструменты, программные продукты, плагины (встраиваемые модули), аппаратные средства) для стилизации изображения

(фото-изображения) под различные живописные техники; средства создания и редактирования изображений, стилизованных под различные живописные техники; программы работы с растровыми изображениями; цифровые инструменты, используемые в современных живописных технологиях;

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Живописные техники, материалы, инструменты. Способы нанесения красок на изобразительную поверхность.	14	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
2.	Живописная композиция и методики ее создания	14	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
3.	Цвет и колорит в живописном произведении	14	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
4.	Живописные техники работы с гуашью и акварелью в натюрмортах и портретах	20	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
5.	Живописные технологии в натюрмортах и портретах	20	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
6.	Живописные техники работы с маслом и акрилом	20	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4

			различных техниках живописи	
7.	Проектирование и создание живописных произведений	30	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
8.	Смешанные техники применительно к разным живописным стилям	30	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
9.	Живописное изображение фигуры человека	30	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
10.	Живопись и декоративно-прикладное искусство. Монументальная живопись и архитектура	30	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи	ОПК-3, ОПК-4
11.	Живописные техники в современном дизайне	30	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи, с использованием компьютерных технологий	ОПК-3, ОПК-4
12.	Современные цифровые технологии в имитации живописных техник и создании живописных произведений	30	Работа с литературой, посещение музеев и картинных галерей (в том числе виртуальных); создание творческих живописных работ в различных техниках живописи, с использованием компьютерных технологий	ОПК-3, ОПК-4

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: аналитика и разбор конкретных проектных технологий, дизайн-концепций и дизайнерских объектов, сред и систем; моделирование проектных

процессов и различных ситуаций в профессиональной среде дизайна; проведение деловых и ролевых игр; психологические и иные тренинги. В сочетании с внеаудиторной работой активные и интерактивные формы проведения занятий способствуют формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных дизайн-бюро, рекламных агентств и прочих организаций, чья деятельность связана с дизайном, мастер-классы экспертов и специалистов в области дизайна.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по проектным дисциплинам и дисциплинам в области теории, истории искусства и дизайна),
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по проектным дисциплинам;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов в области дизайна;
- учебная и производственная практика;
- самостоятельная работа студентов;
- курсовая творческая работа;
- курсовой дизайн-проект.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Практические занятия играют важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем.

Важной стороной любой формы практических занятий являются творческие (живописные) работы, выполненные по заданию преподавателя. Одновременно с постановкой задачи преподавателем может быть представлен пример, образец выполненного ранее творческого (живописного) задания или аналогичной работы, которая подробно разбирается и анализируется. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание практической деятельности студентов. Творческая работа выполняется графическими, цвето-графическими, цифровыми, фотографическими и прочими средствами, с использованием соответствующих заданию программных продуктов в различных техниках: набросок, рисунок, объемно-пространственная композиция, компьютерная графика и т.п. Выбор аппаратных средств, программных продуктов и их инструментов; а также материалов, техник, методов и средств выполнения задания определяется преподавателем или обучающимся самостоятельно. Основным критерием данного выбора является достижение визуальной выразительности в решении поставленных художественных, композиционных, проектных, информационно-технологических и прочих задач.

В практических занятиях обращается особое внимание на формирование у студентов способности к осмыслению и пониманию художественного, проектного, информационно-технологического, организационно-управленческого типов дизайнерской деятельности. В этих целях студентами под контролем преподавателя осуществляется устная и письменная аналитика собственных и чужих творческих работ, представленных по теме задания.

Практические занятия организованы таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха, были заняты напряженной творческой работой, поисками ярких дизайнерских решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение, при котором обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои творческие способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий учитывается особенности творческого дарования, уровень подготовки и интересы каждого студента индивидуально.

При проведении практических занятий учитывается роль повторения и закрепления освоенного материала. Повторение проводится вариативно, материал практического занятия рассматривается под новым углом зрения, формируются дополнительные подходы к решению поставленных задач, выявляются возможности качественного роста и совершенствования в творческой работе.

Примерная *структура практического занятия*:

1. Организационная часть (проверка присутствующих, разделение на группы).
2. Мотивация к учебной деятельности: преподаватель сообщает цель занятия и значение изучаемого материала, формируемых знаний и умений для дальнейшей учебы студентов, а также профессиональной дизайнерской деятельности.
3. Актуализация опорных знаний: преподаватель, задавая вопросы, извлекает из памяти студентов базовые сведения, необходимые для изучения темы занятия.
4. Разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения практической творческой работы: рассказ преподавателя (микрорекция), устный индивидуальный или фронтальный опрос студентов, беседа и т.п.
5. Общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на занятии: преподаватель сообщает: что и как студенты должны делать, выполняя творческие работы.
6. Контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: устный индивидуальный или фронтальный опрос, консультации преподавателя в процессе выполнения студентом практических заданий.
7. Просмотр. Коллективное и индивидуальное обсуждение творческих работ, концептуальных разработок, проектных решений.
8. Подведение итогов, выводы, оценка практической деятельности.
9. Сообщение домашнего задания.

Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.

Консультация – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением,

включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

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

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Индивидуальная рабочая тетрадь (папка), включающая:
 1. Листы творческих заданий по дисциплине и все сопутствующие методические указания по исполнению творческих заданий;
 2. Рабочая папка, содержащая поисковые эскизы, зарисовки, живописные наброски, колористические композиции;
 3. Коллекции образцов: фотографический и прочий изобразительный материал, способствующий выполнению творческого задания по живописи;
 4. План-график ведения творческих работ по дисциплине;
 5. Оценочный лист, содержащий оценки и рекомендации по работе над творческими заданиями;
- 4) Живописные инструменты (кисти, краски, холсты, бумага и т.д.), а также специальное оборудование (мольберты, натюрмортный фонд, постановки, осветительные приборы и т.д.) для самостоятельной работы;
- 5) Дидактические материалы — презентационные материалы (распечатки, слайды, фотоматериалы); учебные видеозаписи; комплекты рисунков и плакатов, спектральное изображение цветовой палитры, художественные альбомы по живописи, каталоги галерей и выставок и т.п.
- 6) Технические средства обучения видео-, фотоаппаратура, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, персональный компьютер, множительная техника (МФУ)
- 7) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Штаничева Н.С., Денисенко В.И	Живопись. Учебное пособие для вузов	Академический Проект, 2016 http://www.iprbookshop.ru/60022.html
2	Поморов С.Б., Прохоров С.А., Шадулин А.В.	Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров	Издательство «Лань», «Планета музыки», 2015 https://e.lanbook.com/book/64348#authors
3	Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н., Владос	Живопись. Учебное пособие	Издательство «Владос», 2008 http://www.iprbookshop.ru/14169.html
4	Никитин А. М.	Художественные краски и материалы: справочник	Инфра-Инженерия, 2016 г. http://www.knigafund.ru/books/207042

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Шашков Ю.П.	Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов	Издательство «Академический Проект», 2010 http://www.iprbookshop.ru/36320.html
2	Куликов В.А., Маркушина И. Ю.	Живопись маслом. Пейзаж	Издательство «Лань», «Планета музыки», 2015 https://e.lanbook.com/book/50694#book_name
3	Коробейников В.Н., Ткаченко А.В.	Академическая живопись. Учебное пособие.	Кемеровский государственный институт культуры, 2016 http://www.iprbookshop.ru/66337.html
4	Смекалов И.В.	Этюд фигуры натурщика в интерьере: учебно-методическое пособие	Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008 http://www.iprbookshop.ru/36320.html
5	Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.	Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью. Методические указания	Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013 http://www.iprbookshop.ru/21602.html

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
6	Щукин Ф.М.	Роль цветового зрения в академической живописи. Методические указания	Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013 http://www.iprbookshop.ru/21669.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

9.1. Современные профессиональные базы данных

№ п/п	Имя сайта (или ссылки)	Краткое описание Интернет-ресурса
1.	https://xn--90ax2c.xn--p1ai/	Национальная электронная библиотека (НЭБ)
2.	https://uisrussia.msu.ru/	Университетская информационная система РОССИЯ
3.	Linteum.ru	Статьи о живописи, о перспективе и композиции, уроки рисования акрилом, гуашью, маслом, акварелью.
4.	1000videourokov.ru	Видео-уроки рисования: романтические портреты, букеты, сельские пейзажи, пруд с кувшинками, основы штриховки
5.	http://clubnps.ru/masterh/	Мастерская техники акварельной живописи.
6.	http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/959224/brand_id/22206/	Мастер-классы по акварельной живописи Сергея Андрияки
7.	Draw.demiart.ru	Библиотека уроков по рисованию практически во всех жанрах — от академической живописи до комиксов
8.	Tehnika-risunka.ru	Интернет-ресурс посвящён нюансам рисовальной и живописной практики
9.	https://www.google.com/culturalinstitute/beta/	«Галерея Гугла» В своей галерее Google собрал огромное количество произведений искусства, как классиков, так и художников граффити, написанных едва ли не вчера.
10.	http://www.bookarchive.ru/	Интернет-ресурс по искусству и живописи
11.	http://www.museum-online.ru/	Интернет-ресурс путеводитель по музеям
12.	http://say-hi.me/obuchenie/zametki-o-koloristike.html	Полезные заметки о колористике и теории цвета. Ссылки на ресурсы для художников
13.	http://colory.ru/	Генератор цветовых схем. Теория цвета. Психология цвета.

14.	http://natural-colours.livejournal.com/	Блог-лекция о цвете и всем что с ним связано
-----	---	--

9.2. Информационные справочные системы

- Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.
- Словарь дизайнерских терминов
https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer
- Термины дизайна – Словарь основных дизайн терминов
<http://miloskiy.com/terminy-dizajna-slovar-dizajn-terminov/>
- 48 терминов из дизайна
<https://www.amocrm.ru/blog/22/15023920/>
- Словарь дизайнера
<https://point.bangbangeducation.ru/sovet-po-kulture/designers-dictionary>
- Словарь дизайн-терминов
<https://rosdesign.com/design/slovarofdesign.htm>
- Словарь «дизайнерского сленга» от А до W
<http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/210307-design>
- Термины графического дизайна
<https://spark.ru/startup/logo/blog/35605/termini-graficheskogo-dizajna-dlya-ne-dizajnera>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	<i>Аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные:</i> <ul style="list-style-type: none">— стационарным или переносным мультимедийным комплексом для презентаций; маркерной доской; столами, стульями;
Практическое занятие	<i>Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные:</i> <ul style="list-style-type: none">— живописными мольбертами, подиумами, натюрмортным фондом, световыми приборами;— компьютерами, принтером, сканером, копировальным аппаратом; столами, стульями;
Консультации	<i>Аудитории для проведения консультаций, оборудованные:</i> <ul style="list-style-type: none">— живописными мольбертами, подиумами, натюрмортным фондом, световыми приборами;— стационарным или переносным мультимедийным комплексом для презентаций; маркерной доской; столами, стульями;— компьютерами, принтером, сканером, копировальным аппаратом; столами, стульями;

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД
2021	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>