

**Аннотация дисциплины
Б1.Б.06 «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»**

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (всего 72 часа, из них аудиторных лабораторных работ – 32 часа; самостоятельной работы – 39,8 часов; ИКР – 0,2 часа; зачет).

Целью освоения учебной дисциплины «Академическая живопись» преподаваемая в рамках направления подготовки 54.04.01 «Дизайн», является содействие становлению профессиональной компетентности магистранта дизайнера путем овладения профессиональными знаниями и навыками в академической живописи, цветовой графической подачи объектов в изобразительной деятельности. Формирование у студентов профессиональных, художественных качеств в области живописи и художественной графики позволит решать, как образные творческие задачи, так и привести высокий изобразительный уровень в решении задач дизайн - проектирования. Специальной целью курса является использование навыков изобразительности как инструмента проектного мышления, что определяет конкретные задачи подготовки магистра в области дизайн-проектирования.

Задачи дисциплины.

Дисциплина «Академическая живопись» содержит принципы организации практической подготовки проектных задач, которые базируются на современных результатах научно-исследовательской практики. Задачи дисциплины определяют обязательность представления объекта исследования в соответствии с законами психологии восприятия цвета. Освоенный теоретический материал необходимо объединить в целостную систему для определения круга задач будущего композиционного произведения:

1. Формирование общей художественной культуры магистрантов в области знаний о стилевых направлениях в истории мирового искусства;
2. Систематизация теоретических и методических основ теории цвета, его характеристик с целью совершенствования живописных приемов и технологий;
3. Системное освоение методических основ техники цветового и цветографического изображения;
4. Развитие способности к стилизации и интерпретации образов для создания авторской индивидуальной манеры исследования творческого объекта;
5. Освоение умений в области цветового формообразования, знаний психофизиологическом влиянии цвета на человека;
6. Формирование образной структуры живописного изображения объекта;
7. Развитие способностей художественно-образного мышления, индивидуальной живописной манеры с целью представления творческих работ на творческих конкурсах студенческих работ.
8. Формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
9. Формирование готовности участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1 Б.06 «Академическая живопись» входит в обязательные дисциплины основной образовательной программы подготовки по направлению 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры) и направленности магистерской программы, относится к базовой части Блока 1. Логически и содержательно дисциплина связана с дисциплинами История и методология дизайн-проектирования; Дизайн-проектирование; Психология визуального восприятия. Последующие дисциплины: Реклама на местах продаж. Основой методологии взаимосвязи программ является системное рассмотрение проблем, связанных с постановкой художественно-творческих задач.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у магистрантов общекультурных компетенций (ОК-3); общепрофессиональных (ОПК-10).

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
2.	ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	особенности саморегуляции творческой деятельности; методы и способы использования творческого потенциала, саморазвития; стилевые направления в искусстве; характерные творческие приемы	использовать творческий потенциал в процессе деятельности, находить способы индивидуальной саморегуляции и саморазвития; определять композиционный центр объекта изображения;	навыками применения на практике способов самосовершенствования и самореализации в творческой деятельности, используя творческий потенциал;

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
			работы цветового колорита в творчестве известных художников; законы цветового восприятия объектов; законы узнавания формы; приемы трансляции полученных результатов на творческих встречах, мероприятиях, дизайнерских конкурсах	применять законы и правила композиции; степень цветовой динамики в развития сюжета постановки; применять законы и правила композиции; мыслить обобщенно; анализировать и определять структуру формы объекта простую и сложную; проанализировать образ потребителя; убедительно представить физические и художественно-образные характеристики цвета в объекте исследований на творческих выставках	методикой цветографического изображения; техникой работы с художественными материалами; методикой поэтапного обобщения и стилизации объектов практического исследования и «снятия изобразительности»
5.	ОПК-10	готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах)	особенности организации и проведения творческих мероприятий, выполнять, оформлять и предоставлять работы на художественные выставки, дизайнерских конкурсов); особенности построения экспозиции; особенности поэтапного перевода объекта изображения из объемного состояния в плоскостное методы аналогии и инверсии в создании цветового решения креативных дизайн-проектов; сравнительные приемы и методы анализа объекта изображения и предмета работы	взаимодействовать с участниками и организаторами творческих мероприятий; выполнять, оформлять и предоставлять работы на художественные выставки, дизайнерских конкурсы; грамотно сформировать экспозицию творческих работ; определять сюжетную и стилевую направленность объекта изображения; изучать, разрабатывать, формализовать; проводить цветотональный анализ предмета практического исследования; выявлять и транслировать накопленные знания в области профессиональных поисков в работе над цветом в формальной композиции; представлять	навыками участия в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах); навыками аналитического и критического подхода к цветовому изображению объекта, сюжета; способностью создавать плоскостное и пространственное изображение; организацией доминантных отношений в представлении исследовательских результатов; способностью к трансформации художественных идей, представляющих, концепт-идею

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
				творческие концепт-идеи на творческих конкурсах	дизайнерского проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- периодизацию стилей в искусстве, различные аспекты символики и семиотики цвета в исторических параллелях;
- технологию и приемы работы акварелью, гуашью;
- теоретические основы живописи и цветоведения;
- приемы трансляции полученных результатов на творческих встречах, мероприятиях, дизайнерских конкурсах;

- особенности построения экспозиции в проведении творческих и профессиональных мероприятий

Уметь:

- грамотно сформировать экспозицию творческих работ;
- выполнять колористический анализ предлагаемого сюжета постановки и его интерпретации;
- методически грамотно вести работу над цветовым изображением;
- передавать объемность, пространственное положение, фактуру/текстуру предметов средствами живописи;
- выделять композиционный центр и убедительно расставлять акценты в постановочных объектах и в творческих композициях;
- находить способы индивидуальной саморегуляции и саморазвития в творческой профессиональной среде

Владеть:

- способами самореализации в творческой деятельности, используя творческий потенциал и индивидуальность;
- приемами выполнения колористического анализа предлагаемого сюжета постановки и его интерпретации;
- приемами декоративной живописи;
- приемами художественной стилизации объекта изображения;
- методами аналогии, инверсии, «мозгового штурма», эмпатии;
- способностью трансформации художественных идей, представляющих, концепт-идею дизайнерского проекта.

Содержание разделов дисциплины:

- 1 Вводная беседа. Цели и задачи дисциплины. Материалы и инструменты. Тематика и объем практических работ. 1.1. Систематизация цвета. Психофизические свойства цветов
- 2 Натюрморт с гипсовой головой
- 3 Декоративная переработка натюрморта с гипсовой головой

Основная литература:

1. Бесчастнов Н. П. Сюжетная графика: учебное пособие, М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012г., 432стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116588&sr=1.
2. Бесчастнов Н. П. Цветная графика: учебное пособие, М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014г., 224стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234837&sr=1.
3. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства, СПб.: Алетейя, 2011г., 496стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75013&sr=1.
4. Коробейников В. Н., Ткаченко А. В. Академическая живопись: учебное пособие Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016г., 151стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472649&sr=1.
5. Федоренко В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи: пособие М.: Флинта, 2012г., 152стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114479&sr=1.

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.