

АННОТАЦИЯ

Дисциплины «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (всего 72 часа. из них аудиторных практических работ 32,2 часа, самостоятельной работы 39,8 часов, 0,2 ИКР, 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 магистранта в области дизайн-проектирования.

Задачи дисциплины. Дисциплина «Академическая живопись» содержит принципы организационно-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 о 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 компет енции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть

№ 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 работы цветового колорита в творчестве известных художников; законы цветового восприятия объектов; законы узнавания формы; приемы трансляции полученных результатов творческих встречах, мероприятиях, дизайнерских конкурсах	использовать творческий потенциал в процессе деятельности, находить способы индивидуальной саморегуляции и саморазвития; определять композиционный центр объекта изображения; применять законы и правила композиции; степень цветовой динамики в развитии 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	навыками применения на практике способов самосовершенствования и самореализации и в творческой деятельности, используя творческий потенциал; 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	взаимодействовать с участниками и организаторами творческих мероприятий; выполнять, оформлять и предоставлять работы на художественные	навыками участия в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах); навыками аналитического

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
			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	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 творческие концепт-идеи на творческих конкурсах	о и критического подхода к цветовому изображению объекта, сюжета; способностью создавать плоскостное и пространственное изображение; организацией доминантных отношений в представлении исследовательских результатов; способностью к трансформации и художественных идей, представляющих, концепт-идею 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:

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	1.Вводная беседа 1.1. Систематизация цвета. Психофизические свойства цветов.	1. Целями освоения дисциплины являются получение студентами знаний по методике и приемам создания живописной работы, формирование художественного мышления, овладение практическими навыками в области живописи и цветной графики, где приобретенные знания станут инструментом проектного мышления дизайнера. Материалы и инструменты. Тематика и объем практических работ 1.1. Свет – цвет. Цветовой спектр. Волновая теория распространения цвета. Систематизация цветов. Характеристики цвета. Психология восприятия цвета. Психофизические свойства цветов. Гармония цвета. Оптические цветовые иллюзии.	Консультации преподавателя по изучению учебной и учебно-методической литературы
2.	Пр.1. Натюрморт с гипсовой головой. Формат от А-2	1.1.Композиционная схема постановки. 1.2. Линейно-конструктивный рисунок. 1.3. Построение гипсовой головы человека. 1.4. Колористический анализ объекта(формат от А-3). 1.5. Живописное решение натюрморта. 1.5.1.Цветотонные отношения в постановке 1.5.2.Состояние освещенности натуры.1.5.3. Фактура/текстура предметов постановки.	Консультации Преподавателя. Еженедельный коллективный просмотр
3.	Пр.2. Декоративная переработка натюрморта с гипсовой головой. Формат от А-2	2.1.Декоративно-графическая стилизация постановки «Натюрморт с гипсовой головой» (форэскизы от А-5) 2.2.Поисковые эскизы цветовой композиции от А-4 2.3.Контур как информационный инструмент мышления. 2.4.Обобщение в трактовке формы. 2.5.Плоскостное изображение, выраженное посредством цветографических средств -	Консультации Преподавателя. Еженедельный коллективный просмотр

Основная литература:

1. Федоренко В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи: пособие М.: Флинта, 2012г., 152стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114479&sr=1 2.
2. 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 3.
3. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства, СПб.: Алетейя, 2011г., 496стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75013&sr=1 4.
4. 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 5.
5. 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

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет