Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 24.05.2024 13:07:24
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ /С.Ю. Биричев/
«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Рисунок и живопись

Направление подготовки
54.03.01 «Дизайн»

Профиль
Графический дизайн мультимедиа

Квалификация
Бакалавр

Формы обучения
Очная, очно-заочная

Москва, 2024 г.

Разработчик(и):

Профессор, доцент /Л.Е. Зайцев/

Согласовано:
Заведующий кафедрой «Рисунок и живопись»,
степень, звание /Н.А. Котляров/
Заседание кафедры 23 января 2024 протокол №5

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 6
3. Структура и содержание дисциплины 7
   - 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 7
     - 3.1.1. Очная форма обучения 7
     - 3.1.2. Очно-заочная форма обучения 7
   - 3.2. Тематический план изучения дисциплины 8
   - 3.2.1. Очная форма обучения 8
   - 3.2.2. Очно-заочная форма обучения 9
   - 3.3. Содержание дисциплины 9
   - 3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 15
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 15
   - 4.1. Нормативные документы и ГОСТы 15
   - 4.2. Основная литература 15
   - 4.3. Дополнительная литература 16
   - 4.4. Электронные образовательные ресурсы 16
   - 4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 16
   - 4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 17
5. Материально-техническое обеспечение 17
6. Методические рекомендации 18
   - 6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 18
   - 6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 19
7. Фонд оценочных средств 19
   - 7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 19
   - 7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 21
   - 7.3. Оценочные средства 32
     - 7.3.1. Текущий контроль 32
     - 7.3.2. Промежуточная аттестация 33

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Основная цель освоения дисциплины «Рисунок и живопись»:

– подготовка квалифицированного специалиста дизайнера - формирование профессиональных знаний и общепрофессиональных навыков, в процессе подготовки дизайнера (Профиль «Графический дизайн мультимедиа». Квалификация (степень) выпускника Бакалавр).

- совершенствование композиционного мышления, усвоение закономерностей построения пространственных и колористических отношений в решении живописных задач.

- приобрести опыт творческого отношения к натуре и её интерпретации в ходе решения различных художественных задач, выполняемых в различных живописных и графических материалах и техниках.

Основная задача освоения дисциплины «Рисунок и живопись»: становление композиционного мышления, усвоение закономерностей построения пространственных отношений в решении графических задач, усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

В результате освоения дисциплины «Рисунок и живопись» у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
ОПК-1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности, выразительными средствами искусства графики, свободно владеть ими, проявляя, в меру творческих способностей каждого,	**знать:** - основные закономерности зрительного восприятия реальности и произведения искусства; - закономерности композиционного решения изобразительной плоскости; - технику и технологию графических и живописных материалов; - основы теории перспективных построений и анатомии человека; **уметь:** - найти оптимальное композиционное решение на изобразительной поверхности;

	креативность композиционного мышления	- создать убедительную трехмерную структуру изображаемого на плоскости; - соблюдать сходство изображения с натурой, как фактор объективной оценки изображения; - применять на практике знания техники и технологии графических и живописных художественных материалов; **владеть:** - навыками выполнения эскиза и этюда; - методикой ведения длительного рисовального и живописного процесса; - технологическими и техническими приемами, графическими и живописными средствами при создании произведения искусства;
ОПК-2	Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	**знать:** - основные законы зрительного восприятия произведения искусства; - законы композиционного решения изобразительной плоскости; - технику и технологию графических и живописных материалов; - основы теории перспективы и пластической анатомии; **уметь:** - проводить анализ композиционного построения художественного произведения; - проводить анатомический анализ изображаемой модели; - проводить анализ пространственных построений художественного произведения; **владеть:** - владеть навыками короткого рисунка (наброска), этюда с натуры; - навыками создавать произведения рисунка и живописи по памяти и представлению; - методикой ведения длительного рисовального и живописного процесса; - методиками перспективно-пространственного и анатомического построения;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Рисунок и живопись» относится к числу учебных дисциплин базовой части Блок 1, образовательной программы "Графический дизайн мультимедиа" Б.1.1.13, направление подготовки 54.03.01 "Дизайн".

«Рисунок и живопись» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- Колористика
- Печатная графика
- Иллюстрация
- Фотография
- Технический рисунок
- Web-дизайн
- TV-дизайн

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетные единицы (756 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры									
			1	2	3	4	5	6	7			
	Аудиторные занятия	510	60	108	72	72	72	72	54			
	В том числе:											
.1	Лекции											
.2	Семинарские/практические занятия											
.3	Лабораторные занятия	510	60	108	72	72	72	72	54			
	Самостоятельная работа	246	34	50	34	34	34	34	26			
	В том числе:											
.1	…											
.2	…											
	Промежуточная аттестация											
	Зачет/диф.зачет/экзамен	экзамен	э	э	э	э	э	э	э			
	Итого	756										

3.1.2. Очно-заочная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры									
			1	2	3	4	5	6	7			
	Аудиторные занятия	216	28	26	36	36	34	32	24			
	В том числе:											
.1	Лекции											
.2	Семинарские/практические занятия											
.3	Лабораторные занятия	216	28	26	36	36	34	32	24			
	Самостоятельная работа	540	80	78	84	84	82	70	62			
	В том числе:											

.1	…											
.2	…											
	Промежуточная аттестация											
	Зачет/диф.зачет/экзамен	экзамен	э	э	э	э	э	э	э			
	Итого	756										

3.2. Тематический план изучения дисциплины

(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

п/п	**Разделы/темы дисциплины**	**Трудоемкость, час**					
		всего	**Аудиторная работа**				**Самостоятельная работа**
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1.						
1	Тема 1.1				56		30
2	Тема 1.2				56		30
3	Тема 1.3				56		30
	Итого	**258**			**168**		**90**
	Раздел 2.						
4	Тема 2.1				**48**		20
5	Тема 2.2				**48**		20
6	Тема 2.3				**48**		20
	Итого	**204**			**144**		**60**
	Раздел 3						
7	Тема 3.1				**48**		20
8	Тема 3.2				**48**		20
9	Тема 3.3				**48**		20
	Итого	**204**			**144**		**60**
	Раздел 4						
10	Тема 4.1				**18**		12
11	Тема 4.2				**18**		12
12	Тема 4.3				**18**		12
	Итого	**90**			**54**		**36**
	Итого	**756**			**510**		**246**

3.2.2. Очно-заочная форма обучения

п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1.						
1	Тема 1.1				18		48
2	Тема 1.2				18		48
3	Тема 1.3				18		48
Итого		**198**			**54**		**144**
	Раздел 2.						
4	Тема 2.1				**24**		56
5	Тема 2.2				**24**		56
6	Тема 2.3				**24**		56
Итого		**240**			**72**		**168**
	Раздел 3						
7	Тема 3.1				**22**		52
8	Тема 3.2				**22**		52
9	Тема 3.3				**22**		52
Итого		**222**			**66**		**156**
	Раздел 4						
10	Тема 4.1				**8**		24
11	Тема 4.2				**8**		24
12	Тема 4.3				**8**		24
Итого		**96**			**24**		**72**
Итого		**756**			**216**		**540**

3.3. Содержание дисциплины

Содержание разделов дисциплины.

Вводная лекция.

Методическая концепция нашей школы сформировалась в педагогической практике со времён ВХУТЕМАСа - ВХУТЕИНа. Её появление и развитие связано, в первую очередь, с именем Владимира Андреевича Фаворского, его учеников и последователей.

Дисциплина «Рисунок и живопись» обеспечивает формирование общехудожественных знаний и практических навыков, необходимых для подготовки студента по профилю подготовки «Графический дизайн мультимедиа». Дисциплина изучаются на протяжении 7 семестров с первого по четвертый год обучения включительно.

Введение в дисциплину «Рисунок и живопись».

Дисциплины «Рисунок и Живопись», судя из названия состоит из двух равно значимых частей: «Рисунок» и «Живопись». Эти две части изобразительного курса отличаются спецификой применяемых художественных материалов, но преследуют общую цель: формирование профессиональных знаний и общепрофессиональных навыков в процессе подготовки студента по профилю подготовки «Графический дизайн мультимедиа».

Дисциплина «Рисунок и живопись» представляет собою неразрывное единство двух начал: **учебно-познавательного**, служащего средством приобретения профессиональной грамотности и основой художественной культуры, и **творческого**, направленного на создание произведений искусства графического дизайна и мультимедиа.

Практические занятия (лабораторные занятия) занимают основную часть времени всего курса. Занятия по выполнению учебных творческих заданий проводятся преподавателями в группах на индивидуальной основе с каждым из студентов, с учётом уровня его подготовки, способностей, индивидуальных особенностей восприятия.

Теоретические занятия (лекции) предшествуют практическим, они призваны разъяснять содержание предстоящей работы и общие требования к её результатам.

Для эффективного усвоения дисциплины необходима **самостоятельная работа** студента. Она позволяет закрепить и совершенствовать опыт, приобретаемый в ходе аудиторных занятий под руководством преподавателя.

По окончании 1 курса предусмотрена **Пленэрная практика** (учебная практика (ознакомительная))**,** предназначенные для поддержания и развития навыков, получаемых на занятиях в стенах института.

Обучение осуществляется путём выполнения системы учебно-творческих заданий. Логика системы определяется не только усложнением объектов изображения, но и изменением тематики заданий от курса к курсу. При этом неизменным требованием на всём протяжении учёбы остаётся реалистичность изображения – сходство с натурой, убедительность конструктивных качеств, выразительность композиции. Этот критерий способствует объективности оценки выполняемых работ.

Содержание дисциплины «Рисунок и живопись» строится на последовательном практическом ознакомлении обучающегося с основными изобразительными методами, существующими в мировом изобразительном искусстве.

Цели и задачи курса формулируются следующим образом.

– дисциплина «Рисунок и живопись» рассматривается не только как самостоятельный аспект изобразительного творчества, но и как необходимая основа формирования художественной культуры, необходимой в различных видах изобразительной деятельности.

– обучение строится путём практического освоения основных изобразительных систем и методов, существующих в мировом изобразительном искусстве.

– изучение этих систем позволяет учащимся приобрести опыт творческого отношения к натуре и её интерпретации в ходе решения различных художественных задач, выполняемых в различных живописных и графических материалах и техниках.

Цель учебной дисциплины «Рисунок и живопись» – становление композиционного мышления, усвоение закономерностей построения пространственных отношений в решении графических задач, усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Раздел 1. **Светотеневой изобразительный метод.**

Вводная лекция.

Программа I курса по дисциплине «Рисунок и живопись» посвящена практическому освоению **Светотеневого изобразительного метода**. Широко представленный в мировом изобразительном искусстве, этот метод характерен преобладанием свето-воздушной среды над предметом. Предметы, или фигуры подчинены пространству-среде, они то полностью «тонут» в нём, то возникают, перебиваемые игрой света и тени. Искусство Караваджо, Рембрандта, Д. Креспи, О. Домье, импрессионистов – яркие примеры светотеневого изобразительного метода.

Задача первого года обучения – научиться видеть и передавать взаимосвязь и зависимость предмета и окружающей его среды.

Тема 1.1. **Натюрморт и интерьер.**

Вводная лекция

Натюрморт и интерьер как жанры изобразительного искусства.

Роль композиционного эскиза и этюда, как базиса дальнейшей работы над рисунком и живописью.

Тема 1.2. **Интерьер с фигурой.**

Вводная лекция

Предмет как объективная реальность и его образная интерпретация в искусстве. Знание и чувство. Перспектива в изображении интерьера.

Примеры из наследия отечественной графики. Живописные и графические примеры работ мастеров XVII – XVIII веков.

Тема 1. 3. **Сложный натюрморт с фигурой.**

Вводная лекция

Эта тема – натюрморт с фигурой – повторяет в усложненном виде, задание выполненное всеми студентами на вступительных экзаменах. Пришедший к нам из французского термин *nature morte*

дословно переводится как «мёртвая природа». В.А. Фаворский считал, что это слово не точно отражает суть термина, и более адекватным было бы немецкое *stilleben,* что значит «тихая жизнь». Ведь предметы в натюрморте не безразличны друг другу, их цветовое и пространственное соседство порождает между ними сложные тональные и пространственные взаимоотношения. Прочувствованные и переданные художником, они делают натюрморт – собрание неодушевлённых предметов – живым произведением искусства.

О композиции изображения с натуры. Образное значение светотени. Специфика изобразительных материалов – графический карандаш, размытая тушь, уголь.

Роль композиционного эскиза и этюда, как базиса дальнейшей работы над рисунком и живописью.

Натюрморт и интерьер в искусстве малых голландцев, Ж.-Б.Шардена, Д.Моранди.

Раздел 2. **Локальный изобразительный метод.**

Вводная лекция.

Второй курс по программе дисциплины «Рисунок и живопись» – изучение локального изобразительного метода. Объектом изображения является фигура человека – основной предмет изобразительного искусства на всём протяжении его истории.

Здесь в паре предмет – пространство лидирует предмет. Светотень, пространственная среда лишь подчёркивают собою изобразительные качества предмета. Не встречая сопротивления среды, предмет локализуется, ограничивается своим контуром–силуэтом. Определённость пространственного положения фигур и предметов к фону, является отличительным признаком метода. Рационализм, строгая анатомическая конструктивность изображения модели органично вписываются в эту художественную концепцию.

Примеры из истории искусства – это графическое и живописное наследие мастеров итальянского Возрождения, А. Дюрера, Г. Гольбейна, Ж.-Л. Давида, А. Иванова, А. Дейнеки.

Освоение этого раздела должно дать студенту умение видеть и убедительно изображать как человеческую фигуру в целом, так и её детали, как единый объём с его массой, весом, конструкцией - анатомической и зрительной. Знание основ пластической анатомии человека необходимы для успешного освоения программы второго года обучения дисциплине «Рисунок и живопись».

Тема 2.1. **Обнажённая модель.**

Вводная лекция

Формы видения: обыденное, аналитическое, эстетическое и художественное – их значение для художественного творчества. Анализ формы и умение видеть. Основные пространственные оси

фигуры человека, по которым располагается каждая из основных частей тела. Достижение точной, устойчивой постановки фигуры на горизонтальной поверхности.

Тема 2.2 **Детали фигуры человека.**

Вводная лекция

Изображение части человеческого тела, такие как кисти рук, стопы ног, голову, детали лица и т.п. в различных пространственных положениях. Примеры из классического искусства.

Тема 2.3 **Обнажённая модель: повороты и ракурсы, позы и движения.**

Вводная лекция

Знания о конструкции человеческого тела, его деталях, должны быть дополнены умением изображать фигуру в различных поворотах, ракурсах, убедительно передавать характерные позы и движения людей.

Объекты изображения располагаются на полу, постаментах, и изображаются с соблюдением законов линейной перспективы. Особое значение приобретает связь изображения с изобразительной поверхностью.

Роль зрительной памяти в художественном творчестве. Рисунок и живопись по памяти, или по воображению - как неотъемлемое качество мастерства художника.

Определяющим фактором композиции в рисунке и живописи является поиск отношения «фигура-фон» и его гармоническое разрешение в конкретных пропорциях изобразительной поверхности. Формат, размер изобразительной поверхности, её геометрический и зрительный центры, края должны быть учтены, как активные компоненты графического изображения.

В итоге второго года обучающийся приобретает умение анатомически и пластически грамотно изображать человеческую фигуру в различных позах, ракурсах, детали человеческого тела и создавать творчески осмысленное, конструктивное, убедительное изображение человека.

Раздел 3. **Пространственно-цветовой изобразительный метод.**

Третий год обучения на занятиях по программе дисциплины «Рисунок и Живопись» посвящен изучению пространственно-цветового изобразительного метода. Сосуществование предмета и пространства здесь напряженно и драматично. Они активно взаимодействуют и соперничают между собой. Контур принадлежит не только форме самого предмета, но, в равной степени, и окружающему этот предмет пространству. Группы предметов трактуются как объёмное единство, проникнутое напряжённой пространственной взаимосвязью, и само пространство приобретает для художника такое же пластическое значение, как и предмет. Примеры из истории искусства: рисунки Н.Пуссена, Эль Греко, Жерико, П.Сезанна, В.Фаворского.

После третьего курса обучающийся получает опыт изображения сложного пространства с фигурами, как изобразительного рельефа, овладевает новыми графическими и живописными техниками.

Тема 3.1 **Двойная постановка с натюрмортом.**

Смысловые и пластические центры изображения. Диалог предмета и пространства. Масштаб и формат графического листа.

Тема 3.2 **Двойная постановка в центре мастерской.**

Изобразительный рельеф. Фактор времени в изобразительном искусстве.

Точка, пятно, линия – элементы «языка» изобразительного искусства. Э.Делакруа, К.Петров-Водкин, П. Митурич.

Тема 3.3 **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.**

Графическое и живописное изображение, основанное на контрапункте тёплого и холодного. Изображение на цветной поверхности и используемые материалы: сепия, соус, сангина, цветные карандаши, масло, акрил, темпера. Примеры из художественного наследия мировой и отечественной графики и живописи. Творческое наследие П. Рубенса, А. Ватто, О. Кипренского, П. Федотова, В. Борисова-Мусатова, Д. Митрохина.

Раздел 4. **Декоративно-плоскостной изобразительный метод.**

Данный изобразительный метод изучается на четвёртом курсе. Он характерен уплощением предмета и условной, – плоскостной трактовкой пространства. Основной компонент изображения – активный цветовой силуэт, которым трактуется как предмет, так и пространство. Изобразительная поверхность объёмна, массивна, она как бы расписывается художником.

Изобразительными примерами этого метода является русская иконопись в её византийской традиции, иранская миниатюра, традиционная японская живопись, в XX веке - это искусство фовистов и А. Матисса в Европе, произведения В. Серова, Н. Гончаровой, М. Сарьяна в отечественной живописи.

Тема 4.1 **Многофигурная постановка в интерьере.**

Цвет как пространственный и декоративный компонент изображения. Особенности изобразительной трактовки формы в системе декоративно-плоскостного метода. Цвет в чёрно-белом изображении. Особенности изобразительной трактовки формы в системе декоративно-плоскостного метода. Колорит русской иконы. Подготовка изобразительной поверхности для живописи темперой.

Тема 4.2 **Обнажённая модель в интерьере.**

Роль изобразительной поверхности в композиции изображения, качества поверхности, актуальные для изобразительного творчества. Мажорный и минорный колорит. Фовисты, В. Ван Гог, А. Марке, В.Серов, В.Суриков, В. Борисов-Мусатов.

Тема 4.3 **Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.**

Цвет и рисунок, как художественная метафора. Симультанный контраст в зрительном восприятии, живописный и графический строй произведения.

1.1 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

Раздел 1. **Светотеневой изобразительный метод.**
Тема 1.1. **Натюрморт и интерьер.**
Тема 1. 2. **Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.**
Тема 1.3. **Интерьер с фигурой.**
Раздел 2. **Локальный изобразительный метод.**
Тема 2.1. **Обнажённая модель.**
Тема 2.2 **Детали фигуры человека.**
Тема 2.3 **Обнажённая модель: повороты и ракурсы, позы и движения.**
Раздел 3. **Пространственно-цветовой изобразительный метод.**
Тема 3.1 **Двойная постановка с натюрмортом.**
Тема 3.2 **Двойная постановка в центре мастерской.**
Тема 3.3 **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.**
Раздел 4. **Декоративно-плоскостной изобразительный метод.**
Тема 4.1 **Многофигурная постановка в интерьере.**
Тема 4.2 **Обнажённая модель в интерьере.**
Тема 4.3 **Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.**

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1. Нормативные документы и ГОСТы

Программа разработана в 2024 году в соответствии с:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.03.01 «Дизайн», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020г. №1015.
2. Образовательной программой по специальности 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн мультимедиа».
3. Учебным планом по специальности 54.03.01 «Дизайн».

Год начала подготовки: 2024 г.

4.2. Основная литература

1. Котляров А.С., Кречетова М.А. Композиция изображения. Теория и практика. Учебное пособие. М.: “Юрайт”, 2023. 122 с., с ил.
https://urait.ru/book/kompoziciya-izobrazheniya-teoriya-i-praktika-519804
3. Богомолова О.П. Рисунок. Пастель - графическая и живописная техника. Методические указания. М.: Московский Политех, 2023 . - 29с.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=404521

7. Юдкин. И.А. Рисунок и живопись. Ритм в композиции. Методические указания. М.: Московский Политех, 2023 . - 13с.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=363078

8. Зайцев Л.Е. Рисунок. Изображение постановки с обнаженной моделью (композиционные особенности). Методические указания. М.: Московский Политех, 2023 . - 30с.

4.3. Дополнительная литература

1. Чувашев Ю.И. Архитектоника в изобразительном искусстве. Методические указания. М.: Московский политех. 2023.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/player.php
2. 2. Котляров А.С. Методы композиции изображения. Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 61с. https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=331359
3. 3. Яньшин П.В. Психосемантика цвета. Учебное пособие. М.: “Юрайт”, 2023. 417 с., с ил..https://urait.ru/viewer/psihosemantika-cveta-519172#page/2
4. 4. Скакова А.Г. Рисунок и живопись. М.: “Юрайт”, 2023г. 128 с.https://urait.ru/search?words=Живопись
5. Лисовский. Ю.Э. Живописная техника. Темпера. Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 67с.ttps://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=296401
6. Зайцев Л.Е. Рисунок. Изображение многофигурных постановок с одетыми моделями (композиционные особенности). Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 30с. https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=351732
7. . Богомолова. О.П. Рисунок. Графическая техника «уголь». Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 22с.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=363076
8. Иванов. О.О. Рисунок. Набросок. Практические упражнения. Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 24с.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=363077

4.4. Электронные образовательные ресурсы

.1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru [Электронный ресурс], раздел искусствоведение, искусство. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

2. Научная электронная онлайн-библиотека Порталус [Электронный ресурс], раздел искусство. https://portalus.ru/?ysclid=lmuozx99by957884434

3. НЭБ - Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс], раздел искусство. .https://rusneb.ru/

4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» (www.cyberleninka.ru) , коллекция из 1134165 научных статей. Свободный доступ.

5. «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), раздел искусствоведение, искусство.

6. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ , раздел искусствоведение.

7. Электронно-библиотечная система “Лань”, https://e.lanbook.com/

8. Электронно-библиотечная система IPR SMART, https://www.iprbookshop.ru/

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, https://www.prlib.ru/

10. ЭБС Polpred/com, https://polpred.com/

11. Yandex, Google

4.5. Электронные образовательные ресурсы

ЭОР по курсу «Рисунок и Живопись»

Рисунок (дизайн) 1 курс 1 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=953
Рисунок (дизайн) 1 курс 2 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=2043
Рисунок (дизайн) 2 курс 3 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6464
Рисунок (дизайн) 2 курс 4 семестр https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=2061
Рисунок (дизайн) 3 курс 5 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6497
Рисунок (дизайн) 3 курс 6 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=2063

Живопись (дизайн) 1 курс 1 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=7942
Живопись (дизайн) 1 курс 2 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=2044
Живопись (дизайн) 2 курс 3 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6495
Живопись (дизайн) 2 курс 4 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=2062
Живопись (дизайн) 3 курс 5 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6496
Живопись (дизайн) 3 курс 6 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=2064

5. Материально-техническое обеспечение

1. Предметы натюрмортного фонда, гипсовые слепки с классических скульптур, драпировки.
2. Репродукции произведений мирового изобразительного искусства.
3. Экорше, скелет человека, манекен человека, Гипсовые слепки с анатомических скульптур Ж.Гудона
4. Демонстраторы пластических поз. (Натурщики).
5. Номера аудиторий:

- Лекционная аудитория общего фонда №3407, №3410, №3413
- Аудитория №3503, №3515, №3516, №3513, №3517а, №3518, №3520, №3422, №3422а
- Кабинет для хранения художественного реквизита №3514а
- Методические фонды №3222: учебно-методический материал.
- Кабинет для хранения учебно-методического материала №3519

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Курс «Рисунок и живопись» преподаётся в Институте графики и искусства книги с первого по седьмой семестры обучения включительно. Практические (лабораторные) занятия предполагают работу с натуры малыми группами студентов (5 - 7 человек на одну учебную постановку). Практические занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях,- учебно-творческих мастерских. Теоретические занятия (лекции) проводятся для групп в 25-30 студентов. При проведении теоретических занятий (лекций) необходимы демонстраторы пластических поз (натурщики). Оценка качества освоения программы дисциплины «Рисунок и живопись», должна включать: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации студентов – семестровый итоговый просмотр.

Каждый год обучения имеет свою методическую задачу – освоение одного из методов изображения, исторически сложившихся в практике мирового искусства. Однако, с изменением конкретных задач постоянными остаются фундаментальные требования реалистичности изображения, т.е. сходство с натурой, убедительная передача её колористических и объемно-пространственных качеств, как необходимое условие для формирования основ профессионализма.

В течение каждого семестра выполняется установленное количество учебных творческих заданий (фонды оценочных средств). Результаты их выполнения являются основанием для выставления оценок текущего контроля на семестровых аттестациях. Студенты, не выполнившие в полном объёме эти работы, не допускаются кафедрой к семестровому итоговому просмотру.

Занятия с обучающимися студентами на каждом курсе ведет группа преподавателей. Преподаватели проводят со студентами практические и теоретические занятия в соответствии с содержанием разделов дисциплины, готовят и проводят текущий контроль успеваемости студентов, готовят курс к проведению итогового контроля (итогового просмотра). Эта группа преподавателей работает с курсом и ведёт занятия с первого по пятый год обучения включительно.

В качестве итоговой формы контроля дисциплины «Рисунок и живопись» учебным планом предусмотрен семестровый итоговый просмотр, выполненных каждым студентом под руководством ведущих преподавателей данного курса. Семестровый итоговый просмотр осуществляется коллегиально, с участием всех членов кафедры «Рисунок и живопись». Итоговая экзаменационная оценка по курсу «Рисунок и живопись», выводится в конце седьмого семестра обучения и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачётной книжки).

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над каждым учебно-творческим заданием начинается с выполнения композиционных эскизов, этюдов и после утверждения преподавателем одного из них, можно перейти к выполнению задания в конечной его живописной или графической форме.

Студент должен усвоить, что процесс работы над учебными заданиями есть процесс творческий, композиционный. Он требует от студента активного видения натуры, способности выразительно располагать изображение в пределах изобразительной поверхности, учитывая эту поверхность как пространственный и декоративный компонент изображения. В процессе обучения происходит последовательное ознакомление с различными материалами — карандаш, тушь, акварель, уголь, соус, масло, акрил, темпера.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения

Дисциплина «Рисунок и живопись» преподается в последовательном, методическом соответствии с содержанием дисциплины. Во время групповых и индивидуальных занятий в учебно-творческих мастерских (аудиторные занятия) преподаватели предлагают обучающимся обязательные для выполнения художественно-изобразительные творческие задания (ТЗ), в сочетании с мероприятиями промежуточного контроля выполнения каждого ТЗ. Выполнение сопровождается проведением мастер-классов, экскурсий по выставкам в целях получения, формирования, развития, профессиональных навыков и умений необходимых художнику-графику:

- содержание дисциплины состоит из перечня изучаемых тем;

- предлагаемым обязательным для выполнения ТЗ является постановка, поставленная преподавателями, количество постановок определяется размерами учебно-творческой мастерской и числом студентов;

- промежуточный контроль осуществляется в форме группового, индивидуального просмотра этапов выполнения учебного творческого задания

- проведение мастер-классов, художниками-графиками, представляющих свое творчество;

- проведение экскурсий преподавателями по экспозициям художественных графических выставок;

Оценочными средствами освоения дисциплины является выполнение обучающимся ТЗ, предложенного для графического изображения; ТЗ по дисциплине «Рисунок и живопись», – законченное завершенное индивидуально-авторское изображение, созданное обучающимся в соответствии с предложенным преподавателями постановкам во время аудиторных занятий в присутствии педагогов. Результатом выполнения учебного творческого задания является оценка

полноты усвоенных знаний, проявлений способностей в графическом или живописном изложении композиционно-изобразительного процесса, практическая демонстрация владения различными (предусмотренными в задании) художественными техниками и материалами.

ТЗ является основным и единственным оценочным средством освоения дисциплины и формируемых компетенций.

В процессе освоения дисциплины «Рисунок и живопись», обучающийся овладевает бессловесным языком художественной формы и приобретает **знания**;

– о зависимости результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: натуры, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных материалов

– о закономерностях построения формы на изобразительной поверхности;

– о разнообразных методах построения художественной формы в изобразительном искусстве.

умеет:

– конструктивно и убедительно изображать объекты натуры на изобразительной поверхности;

– работать в различных графических и живописных техниках;

– организовать изобразительное пространство средствами рисунка и живописи - линией, силуэтом, светотенью, цветовым колоритом, тоном, путём передачи взаимосвязи предметов с учётом соотношения плоскости и объёма, светлого и тёмного, теплого и холодного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.;

владеет:

– опытом творческого отношения к натуре и её интерпретациям в ходе решения различных художественных задач;

–навыками исполнительского мастерства в материалах рисунка и живописи, техниками и технологиями их использования;

– изобразительно - выразительными возможностями средств рисунка и живописи в решении образных задач.

Воспитание вариативности композиционного мышления, становление изобразительной грамотности и культуры – профессиональная «постановка глаза» обучаемого – основная цель учебной дисциплины «Рисунок и живопись»,

Эти качества актуальны и для тех областей профессии выпускнков института графики и искусства книги имени В.А.Фаворского, которые не связаны с конкретной изобразительностью. Ведь фундаментальные композиционные закономерности распространяются и на те виды искусства, которые не изображают реальность, например, дизайн печатной продукции и мультимедиа, потому они необходимы для последующей профессиональной деятельности выпускника Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского.

7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Форма промежуточной аттестации – экзамен (просмотр выполненных ТЗ)

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена (просмотра) проводится по результатам выполнения всех предлагаемых для графического и живописного изображения ТЗ, предусмотренных в содержании и структуре дисциплины «Рисунок и живопись», оцениваются количественные и композиционные, конструктивные, колористические, пропорционально-анатомические экспозиционные показатели выполнения всех предложенных заданий.

Перечень оценочных средств по дисциплине «Рисунок и живопись»:

- Рисунок,

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОГ
1	Художественно-изобразительное творческое задание (ТЗ)	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, аргументировать собственную точку зрения. Выполняется в индивидуальном порядке.	**<u>Светотеневой изобразительный метод</u>** ***Тема 1.1.*** **Натюрморт и интерьер.** 1.Натюрморт при боковом освещении. Особое внимание уделяется связи предметов с пространством и тональным отношениям. *Материал - карандаш.* *2.* Три натюрморта с той же пластической задачей при боковом освещении. *Материал - размывка чёрной акварелью, темперой или тушью (по выбору студента).* ***Тема 1.2.*** **Сложный натюрморт с фигурой.** Фигура или полу-фигура в интерьере с натюрмортом, поставленные в боковом свете и понятые как светотеневое единство. Пространство при этом должно быть неглубоким, а фигура или полу-фигура изображаются крупным планом. *Материал – карандаш, размывка чёрной акварелью, темперой или тушью (по выбору студента).* ***Тема 1.3.*** **Интерьер с фигурой.** Фигура в интерьере поставленные в боковом свете и понятые как светотональное единство. *Материал - карандаш.* **<u>Локальный изобразительный метод</u>** ***Тема 2.1.*** **Обнажённая модель.** Изобразить сидящую или стоящую модель (если есть возможность - обнажённую), находящуюся в

			центре помещения, как единый объём с ясно выраженными пространственными осями. Модель изображается без фона. *Материал - карандаш.* ***Тема 2.2.*** **Детали фигуры человека.** Изобразить с натуры в ряде рисунков отдельные части человеческой фигуры в различных поворотах для детального их изучения. *Материал - карандаш.* ***Тема 2.3.*** **Обнажённая модель: позы и движения, повороты и ракурсы.** 1. Изобразить обнаженную модель, в движении, в различных позах, определить трансформации анатомических образований друг относительно друга, определить центр тяжести. *Материал - карандаш.* **<u>Пространственно-цветовой изобразительный метод</u>** ***Тема 3.1.*** **Двойная постановка с натюрмортом.** 1. Изобразить постановку, организованную вокруг единого смыслового центра, подчиняющего себе периферийные части композиции. *Материал – карандаш.* 2. Изобразить постановку, основанную на противопоставлении смыслового и пластического центров. *Материал – карандаш, размывка чёрной акварелью, темперой или тушью (по выбору студента).* ***Тема 3.2.*** **Двойная постановка в центре мастерской.** Изобразить постановку, включающую в себя одетую или обнаженную модель в прямом свете, различные предметы и драпировки. *Материал – карандаш, размывка чёрной акварелью, темперой или тушью (по выбору студента).* ***Тема 3.3.*** **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.** Сложный натюрморт интерьерного характера с фигурой (фигурами) человека. Задание выполняется дважды с разных точек зрения. *Материал - размытая тушь, перо* *Материал - цельная тушь, перо, палочка, кисть.* **<u>Декоративно-плоскостной изобразительный метод</u>** ***Тема 4.1.*****Многофигурная постановка в интерьере.**

			Изобразить две модели у стены, в прямом освещении, окружённые предметами и драпировками, как пространственный рельеф с учётом графических цветовых и тональных отношений. *Материал - тушь, перо, палочка, кисть.* ***Тема 4.2.*Обнажённая модель в интерьере.** Изобразить одну или две модели у стены (если есть возможность - обнажённую) в прямом освещении, окружённые предметами и драпировками, как пространственный рельеф с учётом графических цветовых и тональных отношений. *Материал - тушь, перо, палочка, кисть.* ***Тема 4.3.*Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.** Изобразить две одетые человеческие фигуры в интерьере, в прямом освещении, как целостное пространство с его центром и боковыми областями, активно используя графический цветовой силуэт, который образуется не только отдельными предметами, но и их группами. Задание состоит из двух этапов. Первый -выполняется рисунок карандашом, который служит эскизом для второй части задания - коллажа из бумаги двух - трёх цветов. Возможно использование этой работы для дальнейшего выполнения в одной из техник цветного эстампа

- Живопись,

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОГ
1	Изобразительное учебно-творческое задание (ТЗ)	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, аргументировать собственную точку зрения. Выполняется в индивидуальном порядке.	**<u>Светотеневой изобразительный метод</u>** ***Тема 1.1.* Натюрморт и интерьер.** 1. Изобразить натюрморт, поставленный в боковом свете, как светотеневое и цветотональное единство, в которое погружены отдельные предметы. Цель задания - выявить подчиненность форм отдельных предметов общему тону их зависимость от светотеневой среды. Холст, масляные краски (вся палитра). 2. Изобразить аналогичный натюрморт, но ограниченной палитрой. Цель задания - установить зависимость всех компонентов изображения от светотеневой среды. 3. Изобразить натюрморт на основе красок теплых и холодных тонов.

			Цель задания - выявить изобразительные возможности красок, цветовой композиции. Холст, масляные краски, например, охра, умбра, английская красная, кобальт синий, ультрамарин, тиоиндиго черная, белила. 4. Изобразить сложный натюрморт интерьерного характера, состоящий из контрастных освещенных и затемненных частей, которые в хроматическом отношении подчиняются принципу дополнительных цветов. Цель задания - выявить зависимость колорита от натуры и изобразительного материала. Холст или картон, масляные краски, вся палитра, но организованная в соответствии с цветовой гаммой предложенного натюрморта (например, ряд зеленых и ряд красных красок, белила и черная краска). 5. Сделать этюд-копию с одного из предложенных произведений Рембрандта, Караваджо, Креспи, А. Иванова, Домье. Цель задания - практически освоить композиционный метод мастеров светотеневой живописи, изучить технологические приемы изображения: цветные грунты, подмалевок, корпусная прокладка, лессировка. Холст или картон, масляные краски. ***Тема 1. 2.*** **Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.** 1. Изобразить постановку, полу фигура, фигура человека (модель) с натюрмортом, поставленную в боковом свете, в состав натюрморта необходимо включить гипсовую голову человека или бюст. Цель задания - выявить подчиненность форм составляющих постановки, общему тону их зависимость от светотеневой среды. Холст, гризайль, масляные краски (ограниченная палитра). 2.Холст, масляные краски (вся палитра). ***Тема 1.3.*** **Интерьер с фигурами.** 1. Изобразить полу-фигуру окруженную драпировками и помещенную в плотную светотональную среду. Цель задания - выявить зависимость цвета и формы от светотеневой среды. Тонированный холст, масляные краски. 2. Изобразить полу-фигуру и натюрморт, состоящий из аналогично окрашенных предметов (например, красных, зеленых, голубых и синих, серых и охристых и.т.д.). Цель задания - передать модуляции единого цвето-тона в условиях светотеневой среды. Загрунтованный дополнительным цветом холст, масляные краски. 3. Аналогичное задание, но в качестве объекта изображения предлагается натюрморт, контрастный по цвету к предыдущему. Холст, цветной грунт, масляные краски. 4. Изобразить постановку с моделью и натюрмортом, составленным из светлых (белых) предметов с включением темного акцента. (синего, черного, коричневого и.т.п.) Цель задания - создать цвето-тональную среду, образованную светлотой общего тона изображения, изучить выразительность тона в живописи. Холст, масляные краски.

			5. Аналогичное задание, но на основе темного «черного» натюрморта с включением светлого акцента. Цель задания - создать цветовую среду за счет плотности основного тона изображения. Холст, масляные краски. ***Тема 1.3.*** **Сложный натюрморт с фигурой.** 1. Сделать ряд проб материалов. Цель задания - изучить технические приемы и материалы живописи акварелью, гуашью, темперой. 2. Изобразить в ряде кратковременных этюдов постановку, представляющую собой интерьер с одетой или обнаженной моделью, поставленной в прямом свете. Цель задания - изучить технические приемы и материалы живописи маслом. 3. Изобразить модель в прямом свете, окруженную различными предметами и драпировками. В цветовом отношении постановка организуется на принципе цветовой пары. Цель задания - представить модель как один из ряда компонентов цветового целого, основанного на внутренних пространственных и колористических зависимостях и соподчинениях. Холст, масляные краски 4. Изобразить модель, помещенную в интерьер, включающий в себя ярко окрашенные поверхности, расположенные в разных планах-слоях. Цель задания – изобразить пространственный рельеф, найти цветовое равновесие элементов изображения. Холст, масляные краски. **<u>Локальный изобразительный метод</u>** ***Тема 2.1.*** **Обнажённая модель.** 1. Изобразить полу-фигуру у стены в прямом рассеянном свете на гладком ахроматическом фоне. Цель задания - найти положение формы на плоскости и дать тональную моделировку изображаемой массы растворением основного тона. Белый холст, масляные краски: охра, персиковая черная, на заключительном этапе работы - белила. 2. Аналогичное задание, но модель помещается на темном фоне и моделировка осуществляется путем разбела основного тона. Тонированный холст, белила и две другие краски по выбору студента. 3. Сделать поясное изображение модели с руками, поставленной в боковом свете. В постановке желательно использовать сдержанную цветовую гамму с немногочисленными и ясными нюансными отношениями. Цель задания - передать сложную форму с выявлением ее характера, добиваясь портретного сходства. Холст, масляные краски (вся палитра) 4. Сделать копию одного из портретов Мантеньи, Учелло, делла Франческа, Кранаха, добиваясь активной передачи объема цветом, сохраняя соподчиненность деталей и целого. Цель задания - практически ознакомиться с методикой локальной живописи. Холст, масляные краски (вся палитра). ***Тема 2.2.*** **Фигура человека.** 1. Изобразить обнаженную модель, поставленную у стены в прямом или боковом свете. Задание выполняется ограниченной палитрой в системе «теплое - холодное».

			Цель задания - выявить объем с его анатомической и пластической конструкцией, связать изображение с поверхностью холста. Холст, масляные краски. 2. Изобразить обнаженную модель на фоне цветных драпировок. Цель задания - аналогична предыдущей, но усложнена расширением палитры. Холст, масляные краски. 3. Сделать аналитическую копию одного из произведений Дюрера, Гольбейна, Пуссена. Цель задания - определить роль цвета в передаче пространства. Картон, гуашь или темпера. Тема 2.3 **Обнажённая модель: повороты и ракурсы, позы и движения.** Изобразить обнаженную модель, помещенную в центре мастерской. Цель задания - выявить объем с его анатомической и пластической конструкцией, определить и изобразить трансформации анатомических образований, показать повороты и ракурсы. Холст, масляные краски. **<u>Пространственно-цветовой изобразительный метод</u>** ***Тема 3.1.*** **Двойная постановка с натюрмортом.** 1. Изобразить постановку, организованную вокруг единого цветового и смыслового центра, подчиняющего себе периферийные части композиции. Цель задания - организовать целостную живописную композицию с единым центром. Холст, масляные краски. 2. Изобразить постановку, основанную на противопоставлении смыслового и пластического центров. Цель задания - установить взаимосвязь смыслового и пластического центров изображения, на их основе получить практическое представление о центрах композиции и структуре изобразительной поверхности - ее геометрическом центре и краях, их связи с изображением. Холст, масляные краски 3. Сделать копию одного из натюрмортов П. Сезанна, Петрова-Водкина, П. Кузнецова. Цель задания - уделяя особое внимание трактовке формы цветом и зависимости характера трактовки от композиционных факторов, выявить пространственное положение того или иного элемента в глубине изображения, его роль в композиционном строе и расположение на поверхности изображения. Бумага или картон, темпера. ***Тема 3.2.*** **Двойная постановка в центре мастерской.** 1. Изобразить постановку, включающую в себя одетую модель в прямом свете, различные предметы и драпировки. Цель задания - построить единый цветовой рельеф, состоящий из нескольких цветовых слоев, сознательно ограничивая палитру в соответствии с цветовым строем постановки. Холст, масляные краски 2. Изобразить модель, лежащую в центре мастерской и окруженную драпировками и предметами, учитывая в изображении интерьер помещения. Постановка в

			цветовом отношении строится на контрасте своих теплых и холодных компонентов. Цель задания - организовать изображение в системе «теплое-холодное» с активным выявлением структуры пространства. Бумага, акварель или гуашь. 3. Аналогичное задание со сменой постановки. Холст, масляные краски 4. Изобразить постановку, включающую в себя модель и предметы, организованные как рельеф у стены в прямом свете. Элементы постановки резко контрастируют между собой по цвету. Цель задания - изучить метод построения формы цветом с выявлением характера цвета каждой части композиции в их соподчинении. Холст, масляные краски ***Тема 3.3.*** **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.** 1.Сложный натюрморт интерьерного характера с фигурой (фигурами) человека. Задание выполняется дважды с разных точек зрения. Цель задания - построить единый цветовой рельеф, состоящий из нескольких цветовых слоев, выявить пространственное положение того или иного элемента в глубине изображения, его роль в композиционном строе и расположение на поверхности изображения. Материал – Холст, масляные краски **<u>Декоративно-плоскостной изобразительный метод</u>** ***Тема 4.1.*****Многофигурная постановка в интерьере.** 1.Изобразить интерьер мастерской с обнаженной или одетой моделью, поставленной у окна против света. Цель задания - изучить природу возникновения силуэта, создать пространственный рельеф на основе ярко выраженных силуэтных форм. Картон, темпера или гуашь. 2. Изобразить интерьер мастерской с одной или двумя обнаженными моделями, находящимися у освещенной стены (в прямом освещении) на темном и интенсивном по цвету фоне. Цель задания - определить цвета тени и цвета света, найти общий цветовой фон постановки. Картон, темпера. 3. Изобразить двойную постановку, в прямом освещении, в интерьере как сложное пространство с его центрами и периферийными областями. Цель задания - выявить цветовой силуэт как основу композиционного решения. Картон, темпера. ***Тема 4.2.*****Обнажённая модель в интерьере.** 1. Изобразить сложный натюрморт с моделью, в прямом освещении, составленный из разнофактурных компонентов, как пространственный рельеф. Цель задания - активно используя фактуры цветовых силуэтов как выразительное средство, соединить цветотональный рельеф с плоскостным цветовым силуэтом. Картон, темпера (возможно в сочетании с коллажем). ***Тема 4.3.*****Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.**

			1. Изобразить две одетые или обнаженные модели, помещенные у стены (в прямом освещении) и окруженные различными предметами и драпировками в прямом свете. Цель задания - организовать пространственный рельеф с выраженными цветовыми силуэтами. Картон, темпера. 2. Изобразить две обнаженные модели, помещенные в глубоком пространстве с боковым освещением, как сочетание цветовых силуэтов в валёрном пространстве. Цель задания - уяснить роль света в постановке, определить цветовую интонацию постановки. Картон или холст, темпера, возможны лессировки масляными красками. 3. Выполнить копию одного из предложенных произведений Сурбарана, Веласкеса, Рубенса, Пуссена. Цель задания - выявить композиционно-пластические принципы, лежащие в основе копируемого произведения. Акварель, темпера, возможна аппликация.

Шкала и критерии оценки выполнения ТЗ, непосредственно связаны с показателями и критериями оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины «Рисунок и живопись»,

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), описание шкал оценивания.

ОПК-1 способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления				
Показатель	**Критерии оценивания**			
	неудовлетворительно	**удовлетворительно**	**хорошо**	**отлично**
знать: -основные законы зрительного восприятия реальности и произведения искусства; -закономерности композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию графических и живописных материалов; - основы теории перспективы и пластической анатомии;	Обучающийся демонстрирует недостаточное знание законов композиционного решения изобразительной плоскости, отсутствие уверенности во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых учебно-творческих заданий	Обучающийся демонстрирует низкий уровень знаний: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенности во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых учебно-творческих заданий	Обучающийся демонстрирует частичное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, частичное знание во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых учебно-творческих заданий	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, исчерпывающее знание во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых учебно-творческих заданий
уметь: - найти оптимальное композиционное решение на изобразительной поверхности; - создать трехмерную структуру изображаемого на плоскости; -соблюдать сходство изображения и натуры, её конструктивные и анатомические параметры;	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, не умеет создать трехмерную структуру изображаемого на плоскости, не	Обучающийся демонстрирует низкий уровень умения применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, демонстрирует низкий уровень при создании трехмерной структуры	Обучающийся демонстрирует частичное умение применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, демонстрирует частичное умение при создании трехмерной	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее умение применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, демонстрирует исчерпывающее умение при создатнии трехмерной

- найти наиболее выразительные графические и живописные средства для решения образных задач; - применять на практике знания техники и технологии графических и живописных художественных материалов;	может передать сходство изображения и натуры, не может передать ее конструктивные и анатомические параметры, не владеет во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов	изображаемого на плоскости, демонстрирует низкий уровень при передаче сходства изображения и натуры, передаче ее конструктивных и анатомических параметров, демонстрирует низкий уровень во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов	структуры изображаемого на плоскости, передаче сходства изображения и натуры, передать ее конструктивные и анатомические параметры, демонстрирует частичное умение во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов	структуры изображаемого на плоскости, передаче сходства изображения и натуры, передать ее конструктивные и анатомические параметры, демонстрирует исчерпывающее умение во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов
владеть: - владеть навыками выполнения эскиза и этюда; - методикой ведения длительного рисовального и живописного процесса; -владеть технологическими и техническими приемами, графическими и живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет: навыками выполнения эскиза и этюда, методикой длительного рисовального и живописного процесса, в недостаточной степени владеет технологическими и техническими приемами, графическими и живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся на низком уровне владеет: навыками выполнения эскиза и этюда, методикой длительного рисовального и живописного процесса, на низком уровне владеет технологическими и техническими приемами, графическими и живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся демонстрирует достаточное владение: навыками выполнения эскиза и этюда, методикой длительного рисовального и живописного процесса, демонстрирует достаточное владение технологическими и техническими приемами, графическими и живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся в полном объеме владеет: навыками выполнения эскиза и этюда, методикой длительного рисовального и живописного процесса, в полном объеме владеет технологическим и техническими приемами, графическими и живописными средствами при создании произведения искусства;
ОПК-2 Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.				
знать: -основные законы зрительного	Обучающийся демонстрирует полное	Обучающийся демонстрирует низкий уровень	Обучающийся демонстрирует	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее

восприятия натуры и произведения искусства; -законы композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию графических и живописных материалов; - основы перспективы и пластической анатомии;	отсутствие или недостаточное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, неуверенность во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов	знания: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенности во владении техниками и технологиями графических и живописных материалов	частичное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, достаточное владение техниками и технологиями графических и живописных материалов	знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенное владение техниками и технологиями графических и живописных материалов
уметь: - проводить анализ композиционных построений художественного произведения; -проводить анатомический анализ модели; -проводить анализ пространственных построений художественного произведения;	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.	Обучающийся демонстрирует низкий уровень умения: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.	Обучающийся демонстрирует частичное умение: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее умение: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.
владеть: - владеть навыками короткого рисунка и (наброска) и живописного этюда с натуры; - навыками рисования и живописи по памяти и представлению; - методикой ведения длительного рисовального и живописного процесса; - методиками анализа и построения перспективы;	Обучающийся не владеет, или в недостаточной степени владеет: навыками короткого рисунка (наброска) и живописного этюда с натуры, навыками рисования и живописи по памяти и представлению, методикой ведения	Обучающийся на низком уровне владеет: навыками короткого рисунка (наброска) и живописного этюда с натуры, навыками рисования и живописи по памяти и представлению, методикой ведения длительного	Обучающийся демонстрирует частичное умение применять: навыками короткого рисунка (наброска) и живописного этюда с натуры, навыками рисования и живописи по памяти и представлению, методикой	Обучающийся в полном объеме владеет: навыками короткого рисунка (наброска) и живописного этюда с натуры, навыками рисования и живописи по памяти и представлению, методикой ведения длительного

	длительного рисовального и живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы, пластической анатомии.	рисовального и живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы, пластической анатомии.	ведения длительного рисовального и живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы, пластической анатомии.	рисовального и живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы, пластической анатомии.

7.3. Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Тематика заданий текущего контроля: оценка преподавателями творческого задания

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:

оценка преподавателями подготовительных эскизов и конечного графического (рисунка), или живописного изображения по запланированным методическим критериям: композиционным, и пропорционально-анатомическим, колористическим.

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля:

рисунок на бумаге – карандашом, соусом, однотонной пастелью, монохромными красками на водной основе,

живопись – маслом, акрилом, темперой, гуашью.

Предлагаются для воспроизведения: натюрморты, интерьеры, постановки с одной и более фигурами.

Методические рекомендации преподавателю

Курс «Рисунок и Живопись» преподаётся в Институте графики и искусства книги с первого по седьмой семестры обучения включительно. Практические занятия предполагают работу с натуры малыми группами студентов (5 - 7 человек на одну учебную постановку), при выполнении портрета необходима одна модель на 3-4 студента. Практические занятия проводятся в специально оборудованных аудиториях. Теоретические занятия (лекции) проводятся для групп в 25-30 студентов. При проведении теоретических занятий (лекций) необходимы демонстраторы пластических поз (натурщики). Оценка качества освоения программы дисциплины «Рисунок и Живопись», должна включать: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации студентов – семестровый итоговый просмотр.

Каждый год обучения имеет свою методическую задачу – освоение одного из методов изображения, исторически сложившихся в практике мирового искусства. Однако, с изменением конкретных задач постоянными остаются фундаментальные требования реалистичности изображения, т.е. сходство с натурой, убедительная передача её колористических и объемно-пространственных качеств, как необходимое условие для формирования основ профессионализма.

В течение каждого семестра выполняется установленное количество учебных заданий (фонды оценочных средств). Результаты их выполнения являются основанием для выставления оценок текущего контроля на семестровых аттестациях. Студенты, не выполнившие в полном объёме эти работы, не допускаются кафедрой к семестровому итоговому просмотру.

В качестве итоговой формы контроля дисциплины «Рисунок и Живопись» учебным планом предусмотрен семестровый итоговый просмотр, выполненных каждым студентом под руководством ведущих преподавателей данного курса. Семестровый итоговый просмотр осуществляется коллегиально, с участием всех членов кафедры «Рисунок и живопись». Итоговая экзаменационная оценка по курсу «Рисунок и Живопись» выводится в конце седьмого семестра обучения и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачётной книжки).

Методические указания студентам

Работа над каждым учебно-творческим заданием начинается с выполнения композиционных эскизов или этюдов, и после утверждения преподавателем одного из них, можно перейти к выполнению задания в егоконечной графической или живописной форме.

Студент должен усвоить, что процесс работы над учебными заданиями есть процесс творческий, композиционный. Он требует от студента активного видения натуры, способности выразительно располагать изображение в пределах изобразительной поверхности, учитывая эту поверхность как пространственный и декоративный компонент изображения. В процессе обучения происходит последовательное ознакомление с различными материалами — карандаш, тушь, акварель, уголь, соус, масло, акрил, темпера, гуашь, акварель.

7.3.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине Рисунок, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине) проводится преподавателями (кафедральным просмотром), ведущими занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации, оценки финальной, экзаменационной

экспозиции, по дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

К итоговому, экзаменационному, кафедральному просмотру (промежуточной аттестации) допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Рисунок и живопись» (указывается что именно – прошли промежуточный контроль, выполнили подготовительные эскизы и конечное живописное и графическое изображения и т.д.)

Шкала оценивания	**Описание**
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их при выполнении подготовительных эскизов, этюдов и конечного живописного и графического изображения. При этом могут быть допущены незначительные композиционные ошибки, неточности.
Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков, либо допускает несущественные композиционные ошибки.
Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, но при этом допущен значительные композиционные ошибка или неточность.
Неудовлетворительно	Не выполнено одно или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков, показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков.