

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.О.18.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Академический рисунок и живопись 1

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

направленность (профиль)

Дизайн среды и интерьер

Форма обучения: очная

Год набора: 2026

Общая трудоемкость: 8 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	1	Итого
Форма контроля	Зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	96	96
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	96,25	96,25
Самостоятельная работа	191,75	191,75
Контроль	-	-
Итого	288	288

Рабочую программу составил(и):

Доцент, доцент, к.п.н., Виноградова Н.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 54.03.01 Дизайн.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2030 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель центра дизайна

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Кузьмина М.С.

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Центра современного искусства

(протокол заседания № 1 от «10» сентября 2025 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с основными законами академического рисунка и живописи, дать специальные знания, умения и навыки будущим дизайнерам, развить в дальнейшем их творческие способности в области создания художественной графики и в области формирования художественного облика градостроительной среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Пропедевтика 1».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Проектирование 2», «История дизайна, науки и техники», «Академическая скульптура», «Макетирование», «Дизайн-мышление».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
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).	ОПК-3.1. Изучает способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; понимает, как разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; определяет набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).	Знать: изучение способов и приёмов выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; разработку проектной идеи, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; определение набора возможных решений при проектировании дизайн-объектов.
		Уметь: определять набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).
		Владеть: способностью изучения выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; пониманием, как разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
товары народного потребления).		подходе к решению дизайнерской задачи.
	ОПК-3.2. Владеет способами выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; формирует возможные решения проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; оценивает и выбирает набор возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).	Знать: способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; набор оценок для выбора возможных решений при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).
		Уметь: формировать возможные решения проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики.
		Владеть: способами выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; возможными решениями при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека.
	ОПК-3.3. Выполняет поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезирует набор возможных решений и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов,	Знать: - все этапы проекта от концептуальной идеи до законченного эскиза, выполненного изобразительными средствами и способами проектной графики; разработку проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; - различные варианты проектирования, моделирования и конструирования, от бытовых предметов и товаров до интерьеров зданий, объектов ландшафтного

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
	<p>удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления).</p>	<p>дизайна.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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); - моделировать, конструировать, проектировать, создавать оптимальные решения композиции, применять различные способы современной шрифтовой культуры и проектной графики <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - свободно выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; формированием возможных решений проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; - навыками цветового решения композиции, современной цветовой культурой и способами проектной графики, при проектировании, моделировании и конструировании; - различными программами, навыками работы в них, импровизировать и подстраиваться под конкретные условия заданий, которые необходимо завершить качественно и в намеченные сроки

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив. ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль. Натюрморт (живопись)	Практическое занятие	1. Натюрморт в технике «гризайль» из простых по форме и различных по тону предметов	1	12	12	-	Просмотр. Практическое задание
	Практическое занятие	2. Натюрморт в сдержанной тёплой цветовой гамме	1	14	12	-	Просмотр. Практическое задание
	Практическое занятие	3. Натюрморт в сдержанной холодной цветовой гамме	1	14	12	-	Просмотр. Практическое задание
Модуль Натюрморт (рисунок)	Практическое занятие	4. Натюрморт из каркасных моделей оргстекла. Линейно-конструктивное построение рисунка натюрморта из трех геометрических тел (куба, шара, цилиндра, пирамиды)	1	14	12	-	Просмотр. Практическое задание
	Практическое занятие	5. Натюрморт из гипсовых геометрических тел (куба, шара, цилиндра, пирамиды). Линейно-конструктивное построение с применением тона для выявления перспективы	1	14	14	-	Просмотр. Практическое задание
	Практическое занятие	6. Рисунок гипсовой цветочной розетки. Линейно-конструктивное построение с применением тона для выявления перспективы	1	14	14	-	Просмотр. Практическое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив. ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Практическое занятие	5. Рисунок капители (дорического или ионического ордера). Выявление геометрической основы капители, знакомство с принципами пропорций в ордере	1	14	14	-	Просмотр. Практическое задание
	СР	Выполнение практический упражнений, заданий самостоятельно с учетом поправок	1	191,75	-	-	-
	ПА		1	0,25	-	-	-
	Контроль	Зачет	1	-	-	-	-
	ПСЦ	Посещаемость			10	-	-
Итого:				288	100		

Схема расчета итогового балла Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)

5. Образовательные технологии

– **Технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).

6. Методические указания по освоению дисциплины

Дисциплина «Академический рисунок и живопись» является достаточно важным в учебном процессе будущих дизайнеров. Овладение методикой работы над живописной и колористической композицией происходит на основе заданий - «натюрморт». Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала студента, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, способности передавать свет, объем формы, материал, и, в конечном счете, даст возможность студенту выражать свои чувства, переживания и настроения.

Студентам целесообразно в процессе работы над учебным натюрмортом, чередовать краткосрочные упражнения – этюды отдельных предметов, групп предметов с продолжительными заданиями. В практической работе над длительной натурной постановкой необходимо развитие творческого познания, цельного восприятия, образного мышления и воображения, концентрации внимания.

Важное место в методике преподавания натюрморта, занимает культура освоения живописных навыков и овладения спецификой материала, его художественно-изобразительной символикой, семантикой. Основной задачей обучения будущих дизайнеров является – научить их «видеть» материал, представлять возможности избранной живописной техники, при создании художественных образов, это позволит воспитать у них навыки целостного решения изображения.

Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево. При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов.

Суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания. Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение – искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением).

При освещении натюрморта направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) будет силуэтное решение темного на светлом, и часть цвета будет пропадать, если решать натюрморт в цвете. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете.

В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.

В работе над натюрмортом желательно использовать дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично рассеянный и холодный. На практических занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут несколько человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно 2-3-х величин натюрморта по большей стороне.

При невыгодной точке зрения (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) допускается перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или

уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Планшет на мольберте располагают прямо перед собой, а с правой стороны (если студент не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаши, акварель (гуашь), кисти, губка, вода и палитра и т.д.

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (фор-эскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки.

На занятиях студенты используют при работе над учебным натюрмортом акварель или гуашь. Возможно сочетание живописи гуашью с акварелью. Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью и интенсивностью красочного слоя, и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета.

В акварели часто тонируют бумагу отварами кофе или цикория, чая. Для живописных работ с водяными красками необходимо в целях избегания деформации бумаги, картона, холста, натянуть их на планшет.

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью подобрать необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги. Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее составленными цветовыми смесями, испробованными на высыхание. Смешивая колеры, можно получить промежуточные тона.

Для полноценного освоения дисциплины «рисунок» и развития художественного видения необходимо посещать городскую Картинную галерею, художественные выставки, конкурсы профильного направления.

Приоритетным направлением организации процесса освоения учебной дисциплины является практическая работа в мастерской рисунок с имеющимся необходимым оборудованием, где изучаются различные художественно-графические материалы и способы рисования.

Основными методами обучения являются – объяснение, беседа, педагогический рисунок, коллективное обсуждение и анализ аудиторных текущих работ и рисунков, выполненных студентами самостоятельно.

Средствами формирования и развития аналитического конструктивно-пространственного мышления и графических способностей студентов, необходимых в создании продуктивной деятельности, являются следующие виды деятельности: изучение теоретических основ грамоты рисунка, наблюдение, сравнительный анализ натуры различного конструктивного характера и фактуры и создание на этой основе учебно-творческих графических работ.

Студентам целесообразно в процессе работы над длительными рисунками, чередовать краткосрочные упражнения – зарисовки отдельных предметов, групп предметов с продолжительными заданиями. В практической работе над длительной натурной постановкой необходимо развитие творческого познания, цельного восприятия, образного мышления и воображения, концентрации внимания.

Важное место в методике преподавания рисунка, занимает культура освоения графических навыков и овладения спецификой материала, его художественно-

изобразительной символикой, семантикой. Основной задачей обучения будущих дизайнеров является – научить их «видеть» материал, представлять возможности избранной графической техники, при создании художественных образов, это позволит воспитать у них навыки целостного решения изображения.

Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево. При пространственном решении рисунка на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по тону и фактуре от других предметов.

Суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания. Важную роль в композиции постановки в рисунке играет освещение – искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением).

При освещении натюрморта направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план.

В учебных натюрмортах подбирают предметы различной формы, не соединяя в одной постановке схожие по силуэту предметы и при этом учитывая формы падающих теней.

В работе над рисунком желательно использовать искусственное освещение, так как при этом наиболее выгодно выделяется форма предметов. На практических занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых рисуют несколько человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно 2-3-х величин натюрморта по большей стороне.

При невыгодной точке зрения (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) допускается перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Планшет на мольберте располагают прямо перед собой, а с правой стороны (если студент не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаши, резинка и т.д.

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (фор-эскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки.

На занятиях по рисунку студенты используют при работе карандаш и резинку. Для большей выразительности можно тонировать бумагу отварами кофе или цикория, чая. В целях избегания деформации бумаги, картона, холста, натянуть их на планшет.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	ОПК-3	Творческое задание, просмотр Вопросы к зачёту № 1-80

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Живопись натюрморта (акварель)

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Натюрморт в технике «гризайль» из простых по форме и различных по тону предметов.

Определить точку зрения (ракурс), выполнить фор-эскиз в цвете, перенести композицию на формат, выполнить конструктивное построение натюрморта в карандаше, задать акварелью основные цвето-тоновые отношения в работе

2. Натюрморт в сдержанной тёплой цветовой гамме

Уточнение цвето-тоновых отношений, определение границ светотени у предметов и драпировок, обозначение падающих теней.

3. Натюрморт в сдержанной холодной цветовой гамме

Выявление объёма и материальности предметов средствами светотени, уточнение цвето-тоновых отношений, работа над пространственным решением натюрморта.

Краткое описание и регламент выполнения

Необходимо продемонстрировать способы выполнения поисковых эскизов изобразительными средствами и способами проектной графики; как студент понимает, как разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; как определяет набор возможных решений при работе с цветовыми и графическими системами, удовлетворяющих эстетические потребности человека.

Критерии оценки:

- 0 баллов – работа отсутствует, отсутствуют навыки владения основами цветового конструктивного и светотеневого построения формы;
- 5 баллов – отсутствует гармоничное цветовое решение композиции; работы демонстрируют слабый уровень владения навыками академического рисунка и живописи. Недостаточная выразительность образно-пластического решения; отсутствует гармоничное цветовое решение композиции; фор-эскизы выполнены формально, соотношения пластического пятна натуры к формату не найдены; тональные отношения нарушены; соотношение пластического пятна натуры к формату не найдено; асимметричное построение частей предметов; условность изобразительной формы; общий цветовой и тональный строй не определен; живописно-пространственное решение натюрморта не найдено; в общем, передан характер освещения, но слабая трактовка изменения цветовых отношений в пространстве;
- 8 баллов – недостаточная выразительность образно-пластического решения; работы демонстрируют владение навыками академического рисунка и живописи;

гармоничное цветовое решение работы; фор-эскизы выполнены в достаточном количестве; угаданы отношения пластического пятна натуры к формату; правильное пространственное положение основных предметов натюрморта и элементов композиции; композиционный центр, дополнительные и второстепенные детали выявлены в умеренной степени; правильная передача пропорциональных соотношений между предметами натюрморта и отдельными частями каждого предмета, но требует небольшого уточнения; правильно передача формы объемов и предметных цветовых тонов натюрморта; общий цветовой и тональный строй взят в соотношении с натурой, но требует уточнения; общий цветовой и тональный строй взят в соотношении с натурой, но требует уточнения; гармоничная организация цвето-тоновых масс на изобразительной поверхности; передана материальность, фактура предметов натюрморта с небольшой недоработкой.

- 12 баллов – выразительность цветового, образно-пластического решения эскиза; отличное владение навыками академического рисунка и живописи; гармоничные цветотональные отношения, умение вылепить форму цветом, работа выполнена на высоком художественном уровне. Выполнение фор-эскизов на высоком уровне; правильно определена композиция формата и взяты соотношения пластических пятен натуры к формату; ясное композиционное решение. Определен общий цветовой и тональный строй; умело передано цветом форма предметов и их положение в пространстве; правильно взяты цветовые и тональные общие отношения; передача формы предметов цветом – правильно найденное соотношение тепло-холодных отношений, цветовых оттенков по их светлотности и насыщенности; передача цветовых рефлексов и контрастов в воздушной среде (пространство); передана формы в пространстве – правильная передача характера материалов предметов за счет освещения и обусловленного им изменения цветовых тонов в свету и тени; показан характер изменения цвета предметов в зависимости от освещения.

7.2.2. Рисунок натюрморта

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Практическое задание № 1. Рисунок гипсовых фигур. Определить точку зрения (ракурс), выполнить фор-эскиз в тоне, перенести композицию на формат, выполнить конструктивное построение в карандаше. Работа над детализацией главных объектов натюрморта: разбор касаний границы светотени.

2. Практическое задание № 2. Натюрморт с предметами быта и геометрическими фигурами. Выявление объёма и материальности предметов средствами светотени, уточнение тоновых отношений, работа над пространственным решением изображения.

3. Практическое задание № 3. Сложный натюрморт. Определение главных и второстепенных предметов, работа над детализацией главных объектов изображения: 1) разбор касаний границы светотени, 2) разбор касаний с фоном, 3) разбор касаний в свету (блики, света, полутона).

4. Практическое задание № 4. Тематическая постановка с искусственным освещением. Обобщение - возврат к целостному восприятию постановки, корректировка тональных отношений, соподчинение деталей, обобщение и упрощение второстепенных деталей фона.

Краткое описание и регламент выполнения

Студенту необходимо продемонстрировать все этапы проекта от концептуальной идеи до законченного эскиза, выполненного изобразительными средствами и способами проектной графики; как студент владеет различными вариантами проектирования, моделирования и конструирования, от бытовых предметов и товаров до интерьеров зданий, объектов ландшафтного дизайна. Умеет осуществлять набор возможных решений и научно

обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих эстетические потребности человека; моделировать, конструировать, проектировать, создавать оптимальные решения композиции, применять различные способы современной живописной и графической культуры.

Критерии оценки:

- 0 баллов – рисунок не выполнен в полном объеме, конструкция формы не выявлена, не найдены пропорции;
- 5 баллов – рисунок выполнен, просматривается понимание конструкции формы, пропорциональные отношения близки к реальным, изображение дробно; фор-эскизы выполнены формально, соотношения пластического пятна натуры к формату не найдены; тональные отношения нарушены; соотношение пластического пятна натуры к формату не найдено; асимметричное построение частей предметов; в общем, передан характер освещения, но слабая трактовка изменения тоновых отношений в пространстве.
- 8 баллов – конструкции формы, пропорции частей и деталей выявлены точно; выполнено линейно-конструктивное и пластически-тоновое построение изображаемых объектов в пространстве; фор-эскизы выполнены формально, соотношения пластического пятна натуры к формату не найдены; тональные отношения нарушены; соотношение пластического пятна натуры к формату не найдено; асимметричное построение частей предметов; точная передача пропорций, верное изображение ракурса головы и конструктивной сущности модели; фор-эскизы выполнены в достаточном количестве; угаданы отношения пластического пятна натуры к формату; правильное пространственное положение основных предметов натюрморта и элементов композиции; композиционный центр, дополнительные и второстепенные детали выявлены в умеренной степени; правильная передача пропорциональных соотношений между предметами натюрморта и отдельными частями каждого предмета, но требует небольшого уточнения; общий тональный строй взят в соотношении с натурой, но требует уточнения; гармоничная организация тональных масс на изобразительной поверхности; передана материальность, фактура предметов натюрморта с небольшой недоработкой.
- 12 (14) баллов – передан объем изображаемых форм графическими средствами, решено световоздушное пространство. Достигнута целостность изображения; выполнение фор-эскизов на высоком уровне; правильно определена композиция формата и взяты соотношения пластических пятен натуры к формату; ясное композиционное построение, равновесие тональных пятен; композиционная взаимосвязь переднего, среднего, дальнего планов; динамика, ритмичность, пластика расположения форм и пауз; соблюдены пропорции предметов; грамотно передана форма в пространстве; правильная передача характера материалов предметов за счет освещения и обусловленного им изменения тона в свету и тени; показан характер изменения формы предметов в зависимости от освещения.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 1

№ п/п	Вопросы к зачету
	Раздел «Живопись»
1.	Какие бывают виды живописи?
2.	В чём разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
3.	В чем особенности изображения натюрморта в техники гризайль?
4.	Что такое цветовой спектр и какие цвета относятся к спектральным?
5.	Какие цвета называются теплыми, а какие холодными?
6.	В чём выражаются закономерности колорита?
7.	Что такое локальный цвет предмета и что влияет на его изменение?
8.	Какие бывают жанры живописи?
9.	Какие материалы и инструменты используются при работе акварелью?
10.	Как можно определить понятия: цветовой тон, насыщенность цвета, светлота?
11.	Какова роль освещения в живописи?
12.	Какие требования предъявляются к предварительному эскизу в цвете?
13.	Какие цвета называются основными, а какие дополнительными?
14.	Как проявляют себя тональный и цветовой контраст?
15.	Чем отличается оптическое смешение цветов от механического смешения красок?
16.	Какова роль рисунка в живописи?
17.	Как влияет цветовое окружение (фон) на цвет предмета?
18.	Как характер бликов и рефлексов зависит от фактуры поверхности предметов?
19.	На каком участке формы яснее всего читается локальный цвет предмета?
20.	Как меняется теплостудийность цвета в связи с изменениями светотеневых градаций на поверхности предмета?
21.	С освещенных или с теневых участков формы начинается прописка предметов натюрморта?
22.	Как добиться цветового и тонального единства этюда?
23.	Как применяются законы воздушной перспективы при решении живописных задач в работе над натюрмортом?
24.	Что в живописи означает метод «работы отношениями»?
25.	Что собой представляет целостность видения?
26.	В чём отличие работы над этюдом от работы над студией?
27.	Что значит модуль мазка и его применение в учебном задании?
28.	Какие приёмы акварельной техники используются при многослойном методе ведения работы?
29.	Какова роль фактуры в живописи для достижения материальности предметов?
30.	Каким образом тени и рефлексы в работе влияют на единство колорита?
31.	Способы смешения красок. Механическое и оптическое смешение. Пуантизм.
32.	Особенности зрительного восприятия формы и цвета на плоскости. Несобственные качества цвета. Психофизиологическое воздействие цвета.
33.	Материалы и техника живописи. Основа под живопись и грунты. Палитра. Кисти. Лессировочные и кроющие краски. Принципы и виды оформления живописной работы.
34.	Предмет «Живопись», его цели и задачи при подготовке специалистов в области арт-

№ п/п	Вопросы к зачету
	дизайна.
35.	Этапы и последовательность работы над живописным этюдом с натуры. Понятие целостности и «дробности» в живописи.
36.	Характерные особенности академической и декоративной живописи
37.	Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст.
38.	Цветовая гамма и гармония колорита в изображении. Цветовое решение и художественный образ.
39.	Особенности реалистической живописи. Принцип теплохолодности в живописи. Способы передачи материальности формы. Значение рефлексов в живописи. Роль рисунка в живописи.
40.	Отличительные особенности декоративной живописи. Творческая интерпретация в живописи.
	Раздел «Рисунок»
41.	Исторические этапы формирования российской и европейской школы графического искусства.
42.	Научно-теоретические и методические основы рисунка.
43.	Значение академического рисунка в профессии дизайнера.
44.	Сферы применения академического рисунка в промышленных областях.
45.	Основные средства академического рисования: линия, штрих, пятно.
46.	Способы достижения тонового пятна графическими средствами.
47.	Виды академического рисования (с натуры, по памяти, представлению, воображению).
48.	Понятие «наброски» и «зарисовки». Значение набросков и зарисовок в профессиональной деятельности дизайнера.
49.	Сущность и правила конструктивного рисования.
50.	Понятие «пространство» в рисунке и средства его выражения графическими средствами.
51.	Правила линейной перспективы с одной и двумя точками схода.
52.	Правила рисования простых геометрических объемно-пространственных форм.
53.	Правила компоновки изображения на листе бумаги.
54.	Правила рисования геометрических тел с осью вращения.
55.	Закономерности восприятия и передачи воздушной перспективы в рисунке натюрморта.
56.	Использование контраста тона для достижения плановости в натюрморте.
57.	Использование краевых контрастов для передачи воздушно-пространственного расположения предметов натюрморта.
58.	Суть понятия «светотень», градации светотени на примере шара.
59.	Средства передачи фактуры поверхностей предметов в натюрморте и творческой композиции.
60.	Значение различных видов рисования в выбранной профессии дизайнера.
61.	Технологии академического рисования с различной художественно-изобразительной целью (проектирование, рисование с натуры, моделирование, наброски, зарисовки).
62.	Скетчи как отдельный вид графического искусства. Значение скетчей в достижении образной характеристики объектов действительности.
63.	Структура и содержание анализа учебных художественно-графических рисунков.
64.	Структура и содержание анализа произведений натюрмортного и пейзажного жанров графики. Привести примеры произведений графического искусства натюрмортного жанра.
65.	Рисунок как основа изобразительного искусства?

№ п/п	Вопросы к зачету
66.	Цели и задачи учебного академического рисунка?
67.	Особенности восприятия предмета и рисунка. Раздельное и целостное видение натуры?
68.	Главные задачи учебного и творческого рисования с натуры?
69.	Виды академического рисунка. Длительный рисунок, методическая последовательность его выполнения. Наброски, их цели и задачи?
70.	Основные требования к композиционному размещению рисунка на изобразительной плоскости. Общие и отличительные особенности понятий «композиция» и «компоновка»?
71.	Что понимается под конструктивной основой формы?
72.	Как передаются на изобразительной плоскости объем, форма и материальность предметов?
73.	Принцип работы отношениями в рисунке.
74.	Изобразительные материалы, основа и их выразительные особенности, используемые в рисунке?
75.	Рисунок как основа изобразительного искусства?
76.	Изобразительные и выразительные средства рисунка?
77.	Принципы линейно-конструктивного рисования.
78.	Принципы объемно-живописного рисования в графике?
79.	Законы линейной и воздушной перспективы в рисунке. Приведите примеры?
80.	Последовательность работы над длительным академическим рисунком?

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
1	Зачёт	«зачтено»	<p>55-100 баллов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнил творческое задание. – Разработал идейное содержание темы. – Выполнил поисково-творческое решение замысла (поиски пластического мотива). – Выполнил поисково-творческое решение замысла (определение формата, точки зрения, масштабов). – Выполнил поисково-творческое решение замысла (ахроматическое (тональное) решение с учетом законов цельности, контрастов, экспрессии и статики). – Выполнил поисково-творческое решение замысла (определение пространственных планов, движения светотени, пропорций отдельных объемов). – Выполнил поисково-творческое решение замысла (цветовое раскрытие общего колорита без определения теней и полутонов).

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			– Выполнил эскиз в заданном формате.
		«не зачтено»	0-54 баллов: – Слабое выполнение творческого задания. – Не достаточная разработка идейного содержания темы. – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (поиски пластического мотива). – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (определение формата, точки зрения, масштабов). – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (ахроматическое (тональное) решение с учетом законов цельности, контрастов, экспрессии и статики). – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (определение пространственных планов, движения светотени, пропорций отдельных объемов). – Не выполнил поисково-творческое решение замысла (цветовое раскрытие общего колорита без определения теней и полутонов). – Не выполнил эскиз в заданном формате.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Жабинский В. И.	Рисунок	учебное пособие	2024	ЭБС «ZNANIUM»
2.	Зорин Л. Н.	Рисунок	учебник	2024	ЭБС «Лань»
3.	Киплик Д. И.	Техника живописи	учебное пособие	2025	ЭБС «Лань»
4.	Мешков В. В.	Академический рисунок : Натюрморт и голова человека	учебное пособие	2022	ЭБС «IPRbooks»
5.	Паранюшкин Р. В.	Рисунок фигуры человека	учебное пособие	2023	ЭБС «Лань»
6.	Сырай, О. Г.	Академический рисунок	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
7.	Фейнберг, Л. Е.	Секреты живописи старых мастеров	учебное пособие	2024	ЭБС «Лань»
8.	Фейнберг Л. Е.	Лессировка и техника классической живописи	учебное пособие	2025	ЭБС «Лань»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Алиева, О. О.	Академический рисунок	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
2.	Антоненко М. Ю.,	История и технология декоративной	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
	Смирнова Н. Б.	живописи и монументального искусства			
3.	Батюта М. Б.	Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей	монография	2019	ЭБС «IPRbooks»
4.	Бакушинский А. В.	Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства	учеб. пособие	2019	ЭБС «Лань»
5.	Бадян В. Е.	Основы композиции	учеб. пособие	2017	ЭБС «IPRbooks»
6.	Березина Ю. Ю.	Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты	учеб.-наглядное пособие	2016	ЭБС «IPRbooks»
7.	Виноградова Н. В.	Декоративная живопись	учеб.-метод. пособие	2015	Репозиторий ТГУ
8.	Васнецов А. М.	Художество: Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи	учеб. пособие	2019	ЭБС «Лань»
9.	Галета С. Г.	Основы цветоведения	электрон. учеб.-метод. пособие	2018	Репозиторий ТГУ
10.	Исаев А. А., Деменёв Д. Н., Рябинова С. В., Савельева О. П.	Основы творческого подхода в живописи	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
11.	Коробейников В. Н.	Академическая живопись	учебное пособие	2016	ЭБС «IPRbooks»
12.	Киплик Д. И.	Техника живописи	учеб. пособие	2019	ЭБС «Лань»
13.	Кичигина А. Г.	Академический рисунок. Рисунок головы	учебное пособие	2021	ЭБС «IPRbooks»
14.	Киба М. П.	Рисунок	учебно-методическое пособие	2021	ЭБС «Лань»
15.	Лукина И. К.	Рисунок и живопись	учебное пособие	2013	ЭБС «ZNANIUM»
16.	Фейнберг Л. Е.	Лессировка и техника классической живописи	учебное пособие	2017	5

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
17.	Фейнберг Л. Е.	Секреты живописи старых мастеров	учебное пособие	2017	5
18.	Штаничева Н. С.	Живопись	учебное пособие	2016	ЭБС «IPRbooks»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2020–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2020–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2020–. – Режим доступа: sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2020–. – Режим доступа: cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1.	WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	Договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2.	Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	Договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1.	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Мастерская	Мольберты, стулья, подставка для гипсовой головы, подставки под натюрморт, стеллаж, софиты.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	живописи и рисунка. (У-314)	
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-215)	