

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Ю.М. Литовчин

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой мастерства
художника мультимедиа
Н.Г. Кривуля

30 августа 2024г.

30 августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

3 курс

Специальность 54.05.02 Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Специальность 54.05.03 Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения – очная

Автор: И.В. Миляев

Москва – 2024

1. Аннотация

Курс "Рисунок и живопись" прививает навыки свободного владения выразительными средствами искусства рисования, выразительными средствами искусства живописи для создания на высоком художественном уровне авторских произведений на телевидении, в кино и других областях художественно-изобразительного творчества, помогает сформировать художника широкого профиля, вооруженного профессиональным мастерством и умеющего решать творческие задачи.

2. Место дисциплины

Относится к обязательной части Блока 1, базируется на практических навыках, полученных в процессе обучения в художественной школе, является основой для освоения мастерства художника анимации и компьютерной графики/художника кино и телевидения, художника комбинированных съемок.

3. Планируемые результаты

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- выразительные возможности линейного рисунка, цветотональных отношений; выразительные возможности тональных отношений
- особенности работы карандашами, углем, сангиной, соусом, тушью, акварелью, масляными красками, гуашью и акварелью
- пластические особенности строения человека и животных
- на практике применения в рисунке и в масляной живописи технологические, физические, химические особенности материалов, инструментов, лаков
- различные виды перспективы

Уметь

- рисовать фигуру человека, портреты, пейзажи, интерьеры, архитектуру, многофигурные композиции, животных на высоком, профессиональном уровне
- использовать теоретические знания в практической работе
- писать маслом портреты, пейзажи

Владеть

- широким спектром художественно-выразительных средств живописи и уверенно использовать их в своей работе
- навыками уверенного использования художественно-выразительными средств

рисунка и живописи для создания художественных образов в эскизах и на экране.

Формируются поэтапно следующие компетенции и индикаторы их достижения:

Графика

специализация – Художник анимации и компьютерной графики

Компетенции	Индикаторы
ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.4. Способен использовать художественно-выразительные средства рисунка и живописи для создания на высоко художественном уровне авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности;
ПК-3 Способен владеть средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, через креативное композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства, анимации и компьютерной графики, используя специфику выразительных средств	ПК-3.1. Применяет для выражения своего творческого замысла и создания на высоком художественном уровне авторских произведений техники работы карандашами, углем, сангиной, соусом, тушью, акварелью, масляными красками, гуашью и акварелью;

Живопись

специализация – Художник кино и телевидения, художник комбинированных съёмок

Компетенции	Индикаторы
ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.4. Способен использовать художественно-выразительные средства рисунка и живописи для создания на высоко художественном уровне авторских произведений во всех видах профессиональной деятельности;
ПК-3 Способен свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства, способен через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении, используя специфику выразительных средств	ПК-3.1. Применяет для выражения своего творческого замысла и создания на высоком художественном уровне авторских произведений техники работы карандашами, углем, сангиной, соусом, тушью, акварелью, масляными красками, гуашью и акварелью;

4. Объем дисциплины

7 зачетных единиц (252 академических часа).

Из них:

Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к промежуточной аттестации
Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация	Всего		
8	124	1	0,3	133,3	82,7	36

5. Содержание дисциплины

Раздел, форма аттестации	Тема №№	Всего часов	Контактная работа с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Контроль – подготовка к ПА
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Консультации	Промежуточная аттестация (ПА)	Всего		
Условие сохранения равновесия	1-2	13	1	7			8	5	
Полуфигурный портрет обнаженной модели с руками	3-9	43,7	1	27			28	15,7	
Кратковременные рисунки и наброски с обнаженной фигуры	10-17	50	2	30			32	18	
Экзамен		37,3			1	0,3	1,3		36
Ростовой портрет	18-23	40,5	1	23			24	16,5	
Конструктивный рисунок кисти в динамическом напряжении	24-25	13,5	0,5	7,5			8	5,5	
Копирование	26-27	13,5	0,5	7,5			8	5,5	
Академический автопортрет	28-30	20	1	11			12	8	
Академическая колерная живопись	31-32	16,5	1	7			8	8,5	
Зачет с оценкой	33	4		4			4		
Итого:		252	8	124	1	0,3	133,3	82,7	36

Тематическое содержание занятий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

6. Методические рекомендации (материалы) для обучающегося

- Выполнять задания мастера.
- Посещать художественные музеи и выставки, анализировать представленные на них произведения и сравнивать их со своими учебными работами.
- Сбирать изобразительный материал по теме постановки и делать копии удачных выразительных решений рисунков или их фрагментов.
- Выставлять на просмотр весь набросочный и подготовительный материал, выполненные копии, все компоновочные решения.
- Все работы для просмотра оформить в паспорту.
- Копии всех работ своевременно грузить в личный кабинет в элементе "Задание".
- Формировать портфолио.

7. Образовательные технологии

Занятия лекционного типа - формирование системы базовых знаний в области рисунка и живописи.

Занятия семинарского типа - рисование с натуры, просмотр и анализ выполненных работ, обсуждение, групповые дискуссии.

Текущий контроль успеваемости - выполнение практических заданий.

Консультации - консультации к экзамену.

Промежуточная аттестация - выполнение практических заданий.

Самостоятельная работа - повтор материалов курса, изучение специальной литературы, выполнение практических заданий.

8. Ресурсное обеспечение

Учебная литература

1. Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. – М.: Владос, 2006. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56663>
2. Неклюдова Т.П. Рисунок [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.П. Неклюдова, Н.В. Лесной. – Ростов-на-Дону, 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499886>
3. Смирнова М.А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка [Электронный ресурс]: метод. пособие / М.А. Смирнова. – Екатеринбург: Архитектон, 2010. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107>
4. Лукина И.К. Рисунок и живопись [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. – Воронеж: ВГЛА, 2012. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465>
5. Бесчастнов Н.П. Цветная графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2014. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>
6. Шушарин П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр [Электронный ресурс] / П.А. Шушарин. – Кемерово: КемГИК, 2017. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487713>
7. Никитин А.М. Художественные краски и материалы [Электронный ресурс]: справочник / А.М. Никитин. – М., 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440>

Программное обеспечение

1. Mac OS 11.0.1
2. Keynote
3. Numbers
4. Pages
5. 7z
6. Safari
7. Google Chrome
8. Yandex Browser
9. Adobe Acrobat Reader DC
10. Adobe Creative Cloud
11. Sketch Up
12. OBS Studio
13. Zoom
14. Skype
15. Web-модуль для заказа оборудования "Заявки на оборудование и классы", Rusoft

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
- <http://www.biblioclub.ru/>
2. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист Вью»
- <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>

Материально-техническая база

1. Учебная аудитория (производственная мастерская – художественный павильон)
2. Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС ГИТРа
3. Состав оборудования и технических средств обучения определен в приложении № 3.

9. Оценочные материалы

9.1 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

5 (зачтено) - владение выразительными возможностями линейного рисунка, цветотональных отношений, особенностями работы карандашами, углем, сангиной, соусом, тушью, акварелью, масляными красками, гуашью и акварелью; пластическими особенностями строения человека и животных. Студент способен применять на практике знания технологических, физических, химических особенностей материалов, инструментов, лаков; владеет различными видами перспективы.

4 (зачтено) - студент способен создать фигуру человека, портреты, пейзажи, интерьеры, архитектуру, многофигурные композиции, животных на высоком профессиональном уровне; использовать теоретические знания в практической работе; писать маслом портреты, пейзажи. Студент овладел спектром художественно-выразительных средств живописи и уверенно использовать их в своей работе; навыками использования художественно-выразительными средств рисунка и живописи для создания художественных образов в эскизах и на экране.

3 (зачтено) - студент продемонстрировал владение выразительными возможностями линейного рисунка, особенностями работы различными материалами, но не овладел всем спектром художественно-выразительных средств живописи и уверенного использовать их в своей работе. Студент не владеет всеми знаниями технологических, физических, химических особенностей материалов.

2 (незачтено) - студент не продемонстрировал владение выразительными возможностями рисунка и живописи, особенностями работы различными материалами, знаниями технологических, физических, химических особенностей материалов.

9.2 Материалы к текущему контролю

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>

9.3 Материалы к промежуточной аттестации

Полный перечень вопросов, тестов и заданий см. по ссылке <https://sdo.gitr.ru/>