

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский архитектурный институт (государственная академия)»

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор МАРХИ,
академик Швидковский Д.О.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Живопись

Б1.О.24

Закреплена за кафедрой:	Живописи
Уровень ВО:	<u>Бакалавриат</u>
Направление подготовки:	<u>07.03.01 Архитектура</u>
Наименование ОПОП ВО:	<u>Архитектура</u>
Форма обучения:	<u>очная</u>
Общая трудоемкость:	<u>360 час (10 зе)</u>

Москва, 2021 г.

При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) в основу положены:

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура,

утвержденный приказом Минобрнауки России № 509 от 08.06.2017

2) Учебный план по направлению 07.03.01 Архитектура,

одобренный Ученым советом МАРХИ. Протокол № 6-20/21 от 23.06.2021

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена и одобрена Ученым советом МАРХИ.

Протокол № 6-20/21 от 23.06.2021

Разработчики:	зав. кафедрой "Живописи", профессор, кандидат наук	Барышников В.Л.
	(занимаемая должность, ученая степень)	(инициалы, фамилия)
	_____	_____
	(занимаемая должность, ученая степень)	(инициалы, фамилия)
Рецензенты:	Профессор	Егорочкин А. П.
	(занимаемая должность, ученая степень)	(инициалы, фамилия)
	_____	_____
	Доктор архитектуры, профессор	Максимов О.Г.
	(занимаемая должность, ученая степень)	(инициалы, фамилия)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Живопись» являются получение студентами знаний и компетенций по методике и приемами создания цветовой композиции, формирование их художественной, пластической и изобразительной культуры, цветового композиционного мышления, овладение практическими навыками в области живописи и цветной архитектурной графики с умением применять их как одной из составляющих профессионального языка архитектора.

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Результаты обучения по дисциплине
1	ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления	ОПК-1.2. Владение методами наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства, основными графическими, макетными, компьютерными моделирования, вербальными способами выражения архитектурного замысла с учетом особенностей восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также	Знать: Основы физики цвета и организации колорита в живописи. Основы композиционной взаимосвязи цветовой структуры и характера изображения. Специфику восприятия и работы цветовой изобразительной композиции в архитектуре. Уметь: Воспринимать и передавать живописными средствами колорит изобразительной композиции. Синтезировать в изображении колористическую и графическую структуры.

		лицами, не владеющими профессиональной культурой	Преобразовать колористическую и графическую структуры для создания архитектурно-художественного решения проектируемого объекта. Комплексом средств, приемами и новейшими техническими средствами изображения формировать художественное решения архитектурного образа.
2	ПК-2. Обеспечение разработки авторского концептуального архитектурного проекта	ПК-2.4. Осуществление и обоснование творческого выбора сложных авторских архитектурных и объемно-планировочных решений в контексте заданного концептуального архитектурного проекта и функционально-технологических, эргономических и эстетических требований, установленных заданием на проектирование	<p>Знать: Методы наглядного изображения, графические средства развития и выражения архитектурного замысла, традиции и современные стандарты проектной коммуникации. Основы физики цвета, закономерностей его восприятия, а также законов построения цветовой композиции как изобразительного, так и абстрактного характера.</p> <p>Уметь: Выбирать формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и пространства. Использовать опыт работы в области живописи и цветовой композиции для цвето-графического анализа среды проектирования, создания колористического образа проектируемого объекта.</p>
3	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез	УК-1.1. Оформление результатов работ по сбору, обработке и анализу данных	<p>Знать: Основные требования и критерии оценки цветовой изобразительной композиции. Возможности использования знаний в</p>

	<p>информации, применять системный подход для решения поставленных задач</p>	<p>предпроектных исследований, в том числе с использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования.</p>	<p>области живописи в архитектурном творчестве. Основы взаимосвязей цветовой и пластической структур в архитектуре. Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источники.</p> <p>Уметь: Определить средства решения цветовой изобразительной композиции. Анализировать колористический контекст в среде проектирования. Выбрать алгоритм решения задачи по созданию цветовой композиции. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу исходных данных на всех этапах предпроектных и проектных процессов, в том числе с использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования.</p>
--	--	--	---

Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры / Триместры			
			1	2	3	4
Контактная работа		232	34	66	66	66
Лекции (Л)			0	0	0	0
из них в форме практической подготовки			0	0	0	0
Практические занятия (ПР)		224	32	64	64	64
из них в форме практической подготовки			0	0	0	0
Групповые занятия (ГЗ)			0	0	0	0
из них в форме практической подготовки			0	0	0	0
Контактные часы на аттестацию (К)		8	2	2	2	2
из них в форме практической подготовки			0	0	0	0
Самостоятельная подготовка к экзамену			0	0	0	0
из них в форме практической подготовки			0	0	0	0
Самостоятельная работа		128	29	33	33	33
из них в форме практической подготовки			0	0	0	0
Вид промежуточной аттестации	зачет (З), зачет с оценкой (ЗО), экзамен (Э)		Зо	Зо	Зо	Зо
Общая трудоемкость:	часов	360	63	99	99	99
	ЗЕ	10	1.75	2.75	2.75	2.75

2. Содержание дисциплины (модуля)
2.1. Наименование разделов дисциплины (модуля)

Раздел	Наименование раздела
1	Раздел 1. Основные закономерности восприятия и построения колорита
2	Раздел 2. Композиция живописного пространства: выразительные средства и характер изображения

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Семестр	Раздел	Тема	Изучаемые вопросы
1	1	Тема 1 Систематизация цветов в живописи; Спектр и комбинации цветовых сочетаний; Основы живописной практики.	<p>- Вводная лекция. Ознакомительное упражнение, методология оценки и разбора учебных работ Дается содержание и структура учебной программы, сведения о методологии и методике дисциплины, краткие сведения о материалах и инструментах для практической работы. Лекция сопровождается демонстрацией студенческих работ по всему курсу обучения. В процессе выполнения самостоятельной работы (натюрморт с постановки в аудитории) происходит выявление степени довузовской подготовки студентов, что дает возможность широкого выбора действий педагогической тактики в сочетании с индивидуальным подходом в обучении каждого студента.</p> <p>Практическое упражнение №1 Графическое выполнение модели 12-ти частного спектрального круга, выделение основных, дополнительных и производных цветов. Построение простейших цветовых гармоний, схем и сочетаний (дополнительные пары, триады и квадраты). Знакомство с понятием «цветовое тело». Определение различий в способах нанесения красочного слоя в кроющих и прозрачных красках. Особенности водных красок (гуаши, темперы и акварели). Формирование палитры для практической работы. Выполняются практические упражнения в виде схем, колерных выкрасок и формальных эскизов</p>
1	1	Тема2 Свернутая гамма, нюансные сочетания и контрасты сближенных цветов.	<p>- Понятие теплых и холодных оттенков. Зависимость цветовой среды от характера освещения, собственные и обусловленные цвета. Диапазон оттенков в нюансной цветовой гамме и понятие цветового и тонального контраста сближенных по цветовому тону оттенков. Изучение основ техники</p>

			<p>письма. Выполняется серия практических упражнений с натюрмортных постановок, выстроенных в колорите изучаемых гамм.</p> <p>Выполняются практические упражнения в виде натюрмортов с постановок, представляющих сближенную цветовую гамму на основе трех основных цветов, а также формальных клаузур на тему цветовых сочетаний</p> <p>Практическое задание №1 По составленной в холодном колорите постановке выполняется изобразительная композиция с задачей передать сложность сближенных цветовых отношений, а также найти цветовые и тональные различия в предметах постановки.</p> <p>Практическое задание №2 По составленной в теплом колорите постановке выполняется изобразительная композиция с задачей передать сложность сближенных цветовых отношений, а также найти цветовые и тональные различия в предметах постановки.</p> <p>Практическое задание №3 По составленной в ахроматической гамме (по серой шкале) постановке выполняется изобразительная композиция с задачей найти цветовые различия в тонах близких к ахроматическим, а также найти цветовые и тональные различия в предметах постановки.</p>
2	1	Тема3 Развернутая гамма и цветовые и тональные контрасты.	<p>- Понятие цветового и тонального контрастов. Диапазон оттенков в цветовой гамме, построенной на контрасте дополнительных пар, а также тональных хроматических и ахроматических контрастов. Выполняются практические упражнения в виде натюрмортов с постановок, представляющих развернутую цветовую гамму, а также в виде формальных клаузур на тему различных типов контрастов: краевого, одновременного и последовательного.</p> <p>Практическое задание №1 На основе натюрмортной постановки с цветовым контрастом двух пар дополнительных цветов выполнить изобразительную композицию с задачей передачи контрастов и объединение их в цветовой композиции.</p> <p>Практическое задание №2 На основе натюрмортной постановки с цветовыми и тональными контрастами выполнить изображение с задачей выявить соподчинённость контрастов по схеме: общий фон, цветовая доминанта, контраст к</p>

			доминанте.
2	1	Тема 4 Цветовые отношения и ограниченный диапазон палитры. Построение искусственного колорита: гризайль, земляная и спектральная группы красок.	<p>- Изучаются закономерности построения условного колорита и особенностей его восприятия. Методика передачи реально наблюдаемых цветовых отношений натуры при помощи ограниченного набора красок. Выполняются практические упражнения в виде натюрмортов и цветовых эскизов с использованием одной из групп красок. Взаимосвязь изобразительной и формальной составляющей в живописной композиции, искусственное «смещение» видимых цветов в искусственно ограниченной палитре.</p> <p>Практическое задание №1 Выполнить 2 эскиза с одной и той же постановки, составленной из контрастных предметов различного цветового диапазона: в первом случае использовать набор «земляных» красок, во втором «спектральных»</p> <p>Практическое задание №2 На основе постановки, содержащей полный диапазон цветов предметов выполнить изображение, используя только «земляную» группу красок, с задачей передать ограниченным набором красок впечатление полнозвучного колорита с сохранением цветовых отношений.</p> <p>Практическое задание №3 На основе постановки, содержащей полный диапазон цветов предметов выполнить изображение, используя только «спектральную» группу красок, с задачей передать ограниченным набором красок впечатление полнозвучного колорита с сохранением цветовых отношений и природной яркости спектральных цветов.</p>
2	1	Тема 5 Колористические схемы и закономерности построения колорита в живописи.	<p>- Изучаются схемы организации цветовых зон и составляющих (общий фон, цветовая доминанта, контраст к доминанте) в композициях абстрактного и изобразительного характера. Взаимосвязь изобразительной и формальной составляющей в живописной композиции, искусственное «смещение» видимых цветов, как задача повышения цветовой выразительности.</p> <p>Практическое задание №1 Построения графических схем с искусственным изменением колорита в зависимости от выбора доминанты как цветового композиционного центра, которому должен подчиняться цветовой порядок окружения. Смещения контрастов относительно</p>

			общего тона и доминанты по принципу дополнительных цветов, находящихся в спектральном круге на разных концах диаметра.
3	2	Тема 6 Пространство живописной поверхности: Плоскостная композиция и цветовой континуум.	<p>-Плоскостная композиция - создание на основе натюрмортной постановки авторской композиции с использованием средств и приемов плоскостного характера изображения: использование силуэта, деформации и изменения масштаба, совмещения проекций, обратной перспективы, рельефа красочного слоя, цветного контура, и т. п..</p> <p>Практическое упражнение №1 «Плоскость как структура». На основе натюрмортной постановки выполняется изобразительная композиция с задачей интерпретации структуры предметов постановки. Стилистика и выбор изобразительных средств свободный, но условием передачи цветового строя и характера предметов постановки.</p> <p>Практическое упражнение №2 «Плоскость локальных цветовых пятен» На основе натюрмортной постановки выполняется изобразительная композиция с задачей использования локальных и модулированных цветовых пятен для передачи характера предметов постановки. Стилистика и выбор изобразительных средств свободный, но условием передачи цветового строя и характера предметов постановки.</p>
3	2	Тема 7 Пространство объемов: моделировка формы и локальный цвет.	<p>- Передача объемных и пластических характеристик предметов, создание иллюзии трехмерной формы с использованием аксонометрических или перспективных проекций, свето-тоновая моделировка с использованием тонового диапазона предметных цветов.</p> <p>Практическое задание №1 На основе постановки выполняется изображение с максимально объемной моделировкой формы предметов по принципу цветового рельефа (использование теплых и холодных оттенков)</p> <p>Практическое задание №2 На основе постановки выполняется изображение с максимально объемной моделировкой формы предметов с использованием локальных цветов с градацией по светлоте и насыщенности.</p>
4	2	Тема 8 Пространство цветовой среды: цвето-воздушная перспектива и обусловленный цвет.	- Соотношение пространства и поверхности в живописи. Создание иллюзии глубинного пространства с

			<p>использованием обусловленных цветовых оттенков. Пространство интерьера и сочетание внешней и внутренней цветовых сред. Изучается изменение 3-х мерных форм в пространственно - цветовой среде (эффект превращения под действием источника света предметных цветов в обусловленные).</p> <p>Практическое упражнение №1. На базе постановки с элементами интерьерного пространства выполняется изображение с учетом влияния на колорит воздушной и цветовой перспективы.</p> <p>Практическое упражнение №2 На базе постановки с элементами интерьерного пространства выполняется изображение с передачей декоративных характеристик постановки. Задача соединения декоративно-плоскостной стилистики изображения с пространственным характером постановки</p>
4	2	Тема 9 Образ и цвет в живописи и архитектуре. Содержательность колорита и цветовая символика	<p>- Форсирование колорита как задача достижения максимальной выразительности композиции. Выполняются натурные работы, а также композиции по представлению на основе натуральных эскизов. Выполняются изобразительные и формальные композиции на тему эмоциональной содержательности и символической составляющей колорита. (На базе натюрмортных постановок, абстрактных композиций, аналитических копий мастеров живописи).</p> <p>Практическое упражнение №1 Выполняются серии формальных композиций эскизного характера с задачей передачи цветом эмоционального состояния, цветового образа воображаемого объекта, ассоциативных цветовых сочетаний.</p> <p>Практическое упражнение №2,3 Выполняются две изобразительные композиции с диаметрально противоположными цветовыми структурами с задачей выявления и изменения цветового диапазона для повышения выразительности композиции.</p>

2.3. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности

Семестр	Раздел	Тема	Лекц	Прак	Групп занят	Кон такт часы на аттестацию	СРС	Всего часов	ИДК
1	1	Тема 1 Систематизация цветов в живописи; Спектр и комбинации		8			8	16	ОПК-1.2

		цветовых сочетаний; Основы живописной практики.							УК-1.1
1	1	Тема2 Свернутая гамма, нюансные сочетания и контрасты сближенных цветов.		24		2	21	47	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
ИТОГО в семестре:								63	
2	1	Тема3 Развернутая гамма и цветовые и тональные контрасты.		32			17	49	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
2	1	Тема 4 Цветовые отношения и ограниченный диапазон палитры. Построение искусственного колорита: гризайль, земляная и спектральная группы красок.		28			12	40	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
2	1	Тема 5 Колористические схемы и закономерности построения колорита в живописи.		4		2	4	10	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
ИТОГО в семестре:								99	
3	2	Темаб Пространство живописной поверхности: Плоскостная композиция и цветовой континуум.		32			17	49	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
3	2	Тема 7 Пространство объемов: моделировка формы и локальный цвет.		32		2	16	50	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
ИТОГО в семестре:								99	
4	2	Тема 8 Пространство цветовой среды: цвето-воздушная перспектива и обусловленный цвет.		32			17	49	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
4	2	Тема 9 Образ и цвет в живописи и архитектуре. Содержательность колорита и цветовая символика		32		2	16	50	ОПК-1.2 ПК-2.4 УК-1.1
ИТОГО в семестре:								99	
ИТОГО								360	

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

3. Самостоятельная работа студента

3.1. Виды СРС

Семестр	Раздел	Тема	Виды СРС	Всего часов
1	1	Тема 1 Систематизация цветов в живописи; Спектр и комбинации цветовых сочетаний; Основы живописной практики.	Индивидуальные домашние задания	8
1	1	Тема2 Свернутая гамма, нюансные	Индивидуальные домашние задания	21

		сочетания и контрасты сближенных цветов.		
ИТОГО в семестре:				29
2	1	Тема3 Развернутая гамма и цветовые и тональные контрасты.	Индивидуальные домашние задания	17
2	1	Тема 4 Цветовые отношения и ограниченный диапазон палитры. Построение искусственного колорита: гризайль, земляная и спектральная группы красок.	Индивидуальные домашние задания	12
2	1	Тема 5 Колористические схемы и закономерности построения колорита в живописи.	Индивидуальные домашние задания	4
ИТОГО в семестре:				33
3	2	Тема6 Пространство живописной поверхности: Плоскостная композиция и цветовой континуум.	Индивидуальные домашние задания	17
3	2	Тема 7 Пространство объемов: моделировка формы и локальный цвет.	Индивидуальные домашние задания	16
ИТОГО в семестре:				33
4	2	Тема 8 Пространство цветовой среды: цвето-воздушная перспектива и обусловленный цвет.	Индивидуальные домашние задания	17
4	2	Тема 9 Образ и цвет в живописи и архитектуре. Содержательность колорита и цветовая символика	Индивидуальные домашние задания	16
ИТОГО в семестре:				33
ИТОГО				128

4. Оценка результатов освоения дисциплины (модуля)

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, а также текущего контроля по дисциплине хранятся на кафедре (структурном подразделении), ответственной за преподавание данной дисциплины и в информационно-образовательной среде МАРХИ.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Основная литература

№ п/п	Вид издания	Наименование издания
1	Учебник	Барышников В. Л. «ЖИВОПИСЬ. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись» Москва, Архитектура -С 2010 г.

5.2. Дополнительная литература

№ п/п	Вид издания	Наименование издания
1	Учебник	Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве : изображение, выражение, созидание : учебное пособие. 2014 г.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

№ п/п	Наименование ресурса	Расположение
1	Видеозаписи мастер-классов	https://www.youtube.com/user/manuhov
2	29. акварельное сообщество	www.blogimam.com
3	Список публикаций	http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=807148
4	Информации о конкурсах, фестивалях	http://www.wooloo.org/
5	Информация о выставках, конкурсах	http://www.artslant.com/ny/main
6	ресурс Google, посвященный музеям всего мира с очень качественными воспроизведениями экспонатов	https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
7	Сайт по музеям и биографиям художников	http://www.museum-online.ru/
8	Ресурс по музею Метрополитен	http://www.metmuseum.org/.../metpublica.../about-metpublications
9	30. открытая группа по техникам водных красок	https://www.facebook.com/WaterMedia?fref=ts

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся, методические указания по освоению дисциплины

№ п/п	Вид издания	Наименование издания
-------	-------------	----------------------

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Комплекс учебно-методических материалов и литературы на кафедре или в библиотеке (электронной библиотеке, электронная база данных), компьютерные классы в вычислительном центре, экспозиционные площади (выставочный зал).

6.1. Требования к аудиториям

Аудитории должны соответствовать санитарным нормам, столы и стулья (табуреты) по числу студентов, стол и стулья для преподавателей, по необходимости: демонстрационные козлы, проекционное оборудование и звукоусиление.

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест обучающихся

Доступ к электросети, доступ к сети internet.

6.3. Требования к специализированному оборудованию

Кафедра обеспечена компьютером подключенным к сети ВУЗа.

6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Дисциплина обеспечивается свободно распространяемыми или учебными (демонстрационными) версиями программного обеспечения.

7. Лист регистрации внесения изменений (актуализации) в рабочую программу

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____

Изменения в рабочую программу внесены:

“ ___ ” _____ 20__ г.

Ведущий преподаватель _____

Декан факультета _____