

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ART-МЕНЕДЖМЕНТА

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научно-методической
и учебной работе

Е. И. Скафа

«22» апреля 2020 г.

МП

**Рабочая программа учебной дисциплины
«ТЕОРИЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ»**

Укрупненная группа направлений подготовки	<i>54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств</i>
Направление подготовки	<i>54.04.01 Дизайн</i>
Магистерская программа	<i>Дизайн</i>
Программа подготовки	<i>Академическая магистратура</i>
Квалификация	<i>Магистр</i>
Форма обучения	<i>Очная</i>

Донецк 2020

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. декана экономического факультета
Полшков Ю. Н.

21 апреля 2020 г.

М.П.

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория рисунка и живописи» составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 255.

Программа составлена с учетом ГОС ВПО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 13 июня 2016 г. № 615, зарегистрированный в Министерстве юстиции ДНР от 28 июня 2016 г. № 1369; «Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики», утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 11.11.2017 г. (с изменениями, внесенными от 03.05.2019 г. №567); учебного плана по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (Магистерской программы: Дизайн), разработанного в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».

Разработчики:

*доцент кафедры дизайна и art-менеджмента
кандидат педагогических наук*

Трошкина Ю. Ю.

*ст. преподаватель кафедры дизайна и art-менеджмента
кандидат философских наук*

Лозовая Л. В.

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры дизайна и art-менеджмента

Протокол № 8 а от «16» апреля 2020 г.

Зав. кафедрой

Трошкин А. В.

Программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией экономического факультета

Протокол № 8 от «20» апреля 2020 года

Председатель УМК

Стрелина Е. Н.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Теория рисунка и живописи» относится к вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн.

Данная учебная дисциплина играет важную роль в формировании квалифицированного специалиста, будущего дизайнера. Содержание учебной дисциплины «Теория рисунка и живописи» находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, *формируемые сопутствующими дисциплинами* – «История и философия науки», «История и методология дизайн-проектирования», «Информационные технологии в дизайне», «Методология и методы научных исследований». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, используются при написании магистерской диссертации.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки	54.04.01 Дизайн
Магистерская программа	Дизайн
Программа подготовки	Академическая магистратура
Квалификация	Магистр
Количество содержательных модулей (тем)	2 (9)
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Вариативная часть
Формы контроля	модульный контроль в 1-м семестре, зачет в 1-м семестре
Количество зачетных единиц	3
Количество часов	108
Год подготовки	1
Семестр	1
Количество часов	
- лекционных	-
- практических, семинарских	36
- лабораторных	-
- самостоятельной работы	72
в т.ч. индивидуальное задание	
Недельное количество часов, т.ч.	
аудиторных	2
самостоятельной работы студента	4

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Теория рисунка и живописи» является образование студента в области основ живописи, рисунка, получение профессиональных знаний, умений и навыков в области академического рисунка и живописи, подготовка к самостоятельной творческой деятельности.

- Программа предполагает решение следующих учебно-воспитательных **задач**:
- овладеть основами академического рисунка и живописи;
- развить зрительное восприятие, постичь принципы и методы реалистического изображения и объемной моделировки формы средствами рисунка и живописи;

- изучить общие понятия и теоретические основы изобразительной грамоты;
- овладеть особенностями восприятия трехмерного пространства предмета и общими принципами передачи его на плоском листе бумаги, постичь неповторимость индивидуальных образов, явлений предметного мира и природы;
- развить умение использовать законы цветоведения и колористики, умение применять различные живописные техники и материалы для достижения необходимого эмоционального результата;
- научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи;
- научить понимать и ценить значение мирового культурно-исторического наследия;
- раскрыть значимость отечественной изобразительной школы и ее роли в контексте общенациональных традиций;
- раскрыть эстетическую сущность академического рисунка и академической живописи;
- развить творческие способности и художественный вкус у студентов;
- сформировать основополагающие профессиональные компетенции;
- воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; понимание своей роли в выбранной профессии.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 255:

общекультурных (ОК):

ОК-1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

общепрофессиональных (ОПК):

ОПК-1	способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОПК-2	способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
ОПК-3	готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ
ОПК-4	способностью вести научную и профессиональную дискуссию
ОПК-5	готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной ответственности
ОПК-6	способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности

профессиональных (ПК)

	<i>научно-исследовательская и педагогическая деятельность:</i>
ПК-1	готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью

	представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, каталогов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати; владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями
ПК-4	подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту
<i>художественно-творческая деятельность:</i>	
ПК-3	способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
<i>инновационная деятельность:</i>	
ПК-11	способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать: основные законы композиции, рисунка и живописи; приемы гармонизации;

уметь: критически оценить достоинства и недостатки своих работ; оперировать основными композиционными средствами для решения поставленных задач;

владеть: навыками выполнения работ по рисунку и живописи; навыками выбора графических, пластических средств для передачи художественного замысла.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Материал излагается с использованием объяснительно-иллюстративных, эвристических и исследовательских методов преподавания. При проведении практических занятий используются мультимедийные презентации, документальные и анимационные видеоролики научно-познавательного характера, раздаточные материалы.

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия, полемика), внеаудиторная самостоятельная работа, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости, личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение.

В учебном процессе используются интернет-ресурсы по данному курсу; рассматриваются задачи, максимально приближенные к конкретным практическим ситуациям, самостоятельная работа.

Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку к практическим занятиям, подготовку конспектов по отдельным вопросам изучаемых тем, изучение учебной и методической литературы, аннотаций статей, подготовку и защиту результатов собственных научных исследований.

Тематический план дисциплины «Теория рисунка и живописи»

Темы	Вопросы темы
Содержательный модуль 1. Выразительные средства графики	
Тема 1. Рисунок – основа	1. Виды, способы и средства рисунка

изобразительного искусства.	2. Материалы и инструменты рисунка
Тема 2. Печатная графика и её виды.	1. Высокая гравюра (ксилография, линогравюра) 2. Углублённая гравюра (резцовая гравюра, сухая игла, офорт, мягкий лак, акватинта) 3. Плоская гравюра (литография, монотипия)
Тема 3. Книжная, журнальная и газетная графика.	1. Книжная графика 2. Журнальная и газетная графика 3. Карикатура и шарж
Тема 4. Прикладная графика	1. Художественное оформление предметов быта 2. Плакат
Содержательный модуль 2. Выразительные средства живописи	
Тема 5. Живопись. Материалы, инструменты и техники живописи	1. Материалы живописи 2. Пастельная живопись 3. Акварельная живопись. Гуашь 4. Темпера живопись 5. Масляная живопись 6. Фресковая живопись 7. Формат картины
Тема 6. Перспектива	1. Метод ортогональных проекций 2. Параллельная перспектива 3. Центральная перспектива 4. Световая, тональная и воздушная перспектива 5. Обратная перспектива 6. Панорамная перспектива 7. Сферическая перспектива
Тема 7. Роль горизонта и линий в композиции. Композиционный центр	1. Горизонт 2. Роль линий в композиции 3. Композиционный центр
Тема 8. Виды живописи	1. Монументальная живопись 2. Станковая живопись 3. Миниатюрная живопись 4. Театрально-декоративная живопись 5. Иконопись
Тема 9. Жанры живописи.	1. Бытовой жанр, 2. Исторический жанр, 3. Мифологический жанр, 4. Батальный жанр, 5. Портрет, 6. Пейзаж 7. Натюрморт

*- вопросы или темы, выносимые на самостоятельное изучение студентом

Структура дисциплины «Теория рисунка и живописи» по видам учебной деятельности

Названия содержательных модулей и тем	Количество часов			
	очная форма обучения			
	всего	в т.ч.		
		лекции	практические	самостоятель ная работа
Содержательный модуль 1. Выразительные средства графики				
Тема 1. Рисунок – основа изобразительного искусства.	12	-	4	8
Тема 2. Печатная графика и её виды.	12	-	6	6
Тема 3. Книжная, журнальная и газетная графика.	12	-	4	8
Тема 4. Прикладная графика	12	-	4	8
Итого по 1 содержательному модулю	48	-	18	30
Содержательный модуль 2. Выразительные средства живописи				
Тема 5. Живопись. Материалы, инструменты и техники живописи.	12		4	8
Тема 6. Перспектива	12	-	4	8
Тема 7. Роль горизонта и линий в композиции. Композиционный центр	12	-	2	10
Тема 8. Виды живописи	12	-	4	8
Тема 9. Жанры живописи.	12	-	4	8
Итого по 2 содержательному модулю	60	-	18	42
Всего часов по курсу	108	-	36	72

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Принципиальное отличие графики от живописи?
2. Основные задачи рисунка?
3. набросок и его особенности?
4. Эскиз и его особенности?
5. Этюд и его особенности?
6. Линия, её роль и функции в рисунке?
7. Создание эстампа в ксилографии, преимущества и недостатки этой техники?
8. Сравнительная характеристика продольной и поперечной ксилографии?
9. Техника цветной гравюры?
10. Общая характеристика линогравюры?
11. Резцовая гравюра и её стилистические особенности?

12. Техника сухой илы?
13. Особенности техники меццо-тинто?
14. Техника офорта и её стилистические особенности?
15. Техника литографии, её преимущества и недостатки?
16. Сравнительная характеристика литографии и монотипии?
17. Особенности иллюстративной графики?
18. Обязательные изобразительные элементы книги?
19. Роль и функции шрифта в оформлении книги?
20. Особенности иллюстрирования детской книги?
21. Отличие журнальной и газетной графики от книжной графики?
22. Сравнительный анализ карикатуры и шаржа?
23. Задачи прикладной графики?
24. Основные группы прикладной графики?
25. Функции и изобразительные средства плаката?
26. Роль текста и шрифта в плакате?
27. Сравнительный анализ основ живописи?
28. Грунтовка, её цель и виды?
29. Техника пастельной живописи, её достоинства и недостатки?
30. Техника акварельной живописи, её достоинства и недостатки?
31. Сравнительная характеристика акварельной живописи и гуаши?
32. Техника темперной живописи, её достоинства и недостатки?
33. Техника масляной живописи, её достоинства и недостатки?
34. Основные различия старой и новейшей живописи.
35. Техника фресковой живописи, её достоинства и недостатки.
36. Формат картины и его виды? Влияние формата на эмоциональный строй картины?
37. Рама картины и её функции?
38. Система ортогональных проекций как геометрическая основа древнеегипетской живописи?
39. Параллельная перспектива в древнегреческой живописи?
40. «Параллельная» живопись Китая как мировоззренческая система?
41. Неразрывность плоскостного и глубинного в китайской живописи?
42. Центральная перспектива и её основные законы?
43. Роль световой и тональной перспективы в моделировании удалённых предметов?
44. Роль воздушной перспективы в создании глубины пространства?
45. Обратная перспектива как средство передачи сакрального содержания?
46. Панорамная перспектива как основа живописной панорамы?
47. Особенности сферической перспективы?
48. Роль низкого горизонта в композиционно-эмоциональном строе картины?
49. Роль высокого горизонта в композиционно-эмоциональном строе картины?
50. Роль линии в построении динамичной и статичной композиции?
51. Способы выделения композиционного центра картины?
52. Связь монументальной живописи с архитектурой?
53. Роль субъективной точки зрения художника в создании станковой картины?
54. Особенности миниатюрной живописи?
55. Миниатюрная живопись в народных промыслах?
56. Особенности театрально-декоративной живописи?
57. Икона как духовный объект?
58. Этапы создания иконы?

6. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Магистерская программа: Дизайн

Форма обучения: очная

Семестр: первый

Учебная дисциплина: «Теория рисунка и живописи»

Модульная контрольная работа 2 теоретических задания, 10 «закрытых» тестовых заданий Вариант № п

1. Теоретическое задание.

Цветовая гармония. Целостность живописного изображения. Что понимается под колоритом в живописи.

2. Теоретическое задание.

Способы создания иллюзии объема, расстояния и глубины.

3. Закрытые тесты.

Тест 1.

Какие из этих цветов не являются «теплыми»:

- А) желтый;
- Б) красный;
- В) оранжевый;
- Г) синий.

Тест 2.

Какие из этих понятий являются видами изобразительных искусств?

- А) театр;
- Б) живопись;
- В) графика;
- Г) музыка;
- Д) скульптура.

Тест 3.

Как называется самая светлая точка на освещенной глянцевой поверхности при передаче объема в живописи?

- А) тень;
- Б) частичной тени;
- В) блик;
- Г) рефлекс;
- Д) свет.

Тест 4.

Какие из перечисленных понятий являются жанрами изобразительного искусства?

- А) живопись;
- Б) портрет;
- В) натюрморт;
- Г) скульптура;
- Д) пейзаж.

Тест 5.

Основные цвета – это...

- А) красный, фиолетовый, зеленый;
- Б) красный, синий, желтый;

- В) желтый, синий, зеленый;
- Г) желтый, синий, оранжевый.

Тест 6.

Выполняя живописную работу, необходимо придерживаться следующей последовательности:

- А) от общего к частному;
- Б) от холодного к теплему;
- В) от светлого к темному.

Тест 7.

Какое освещение не выявляет форму, объем и фактуру объектов, которые изображаются.

- А) контражурное;
- Б) фронтальное;
- В) боковое.

Тест 8.

Какие из этих цветов не принадлежат к группе ахроматических:

- А) белый;
- Б) фиолетовый;
- В) серый;
- Г) черный.

Тест 9.

Каким этапом можно пренебречь при написании краткосрочных этюдов головы:

- А) лепка формы;
- Б) цвето-тоновые отношения;
- В) проработка деталей.

Тест 10.

Выберите правильную последовательность:

- А) обобщение, компоновка, моделирование формы, построение;
- Б) компоновка, моделирование формы, построение, обобщение;
- В) построение; компоновка, моделирование формы; обобщение;
- Г) компоновка, построение, моделирование формы, обобщение.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Модульный контроль осуществляется в форме модульной контрольной работы, которая включает два теоретических задания и 10 тестовых заданий.

Критерии оценивания:

- теоретическое задание (2 задания по 5 баллов, всего 10 баллов);
- закрытые тесты (10 тестов по 1 баллу, всего 10 баллов).

Максимальная общая сумма баллов, которую может получить студент, успешно выполнив все задания, составляет 20 баллов.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Организационно-учебная работа студента в аудитории оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, активность во время проведения практических занятий (вопросы по теме теоретического материала, участие в обсуждении пройденного материала, активная поисковая работа и т.п.).

Самостоятельная работа (включая выполнение СРС и ИРС) максимально оценивается в 60 баллов. В разрезе отдельных тем оценивание осуществляется следующим образом.

Оценивание СРС и ИРС по дисциплине

№ п/ п	Тема	СРС	ИРС
Содержательный модуль 1. Выразительные средства рисунка			
1	Тема 1. Рисунок – основа изобразительного искусства	3	4
2	Тема 2. Печатная графика и её виды	3	4
3	Тема 3. Книжная, журнальная и газетная графика	3	4
4	Тема 4. Прикладная графика	3	4
Итого по 1 содержательному модулю		12	16
Содержательный модуль 2. Выразительные средства живописи			
5	Тема 5. Живопись. Материалы, инструменты и техники живописи.	3	4
6	Тема 6. Перспектива	2	2
7	Тема 7. Роль горизонта и линий в композиции. Композиционный центр	3	4
8	Тема 8. Виды живописи	3	4
9	Тема 9. Жанры живописи	3	4
Итого по 2 содержательному модулю		14	18
Итого за семестр		26	34
Всего по СРС и ИРС		60	

8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Индивидуальное задание включает выполнение графических заданий, написание рефератов и подготовку компьютерных презентаций по темам рефератов.

Графические задания.

1. Выполнить карандашные зарисовки и наброски на тему: «Студенческая жизнь».
2. Выполнить эскиз плаката ко Дню Победы.
3. Выполнить эскиз рекламного плаката.
4. Выполнить эскиз открытки ко Дню знаний.
5. Выполнить эскиз обложки книги.
6. Выполнить эскизы заставки и концовки детской книги.
7. Выполнить эскизы иллюстраций к художественной книге.
8. Выполнить эскиз театральной афиши или киноафиши.
9. Выполнить эскизы нескольких костюмов к балету «Щелкунчик».
10. Выполнить эскизы нескольких костюмов к опере «Аида».
11. Выполнить этюд пейзажа акварелью.
12. Выполнить этюд пейзажа пастелью.
13. Выполнить эскиз цветочного натюрморта.
14. Выполнить эскиз «ученого» натюрморта.
15. Выполнить эскизы панно на тему «Мой город».

Темы рефератов для творческой научно-исследовательской работы.

Тема 1. Рисунок – основа изобразительного искусства

Темы рефератов

1. Рисунок и его роль в искусстве Древнего Египта.
2. Рисунок и его роль в искусстве Древней Греции.
3. Графические эскизы в монументальной живописи.
4. Наброски, зарисовки и этюды в творчестве Леонардо да Винчи.

5. Учебный рисунок в Петербургской Академии художеств в XVIII веке.
6. Академический рисунок в творчестве Энгра.
7. Особенности рисунков А. Ватто.
8. Наброски, зарисовки и эскизы А. Иванова к картине «Явление Христа народу».
9. Роль набросков и зарисовок в работе И. Е. Репина над портретами современников.
10. Роль набросков и зарисовок в работе В. Серова над портретами современников.
11. Графические портреты И. Крамского.
12. Наброски, зарисовки и эскизы В. Сурикова к картине «Боярыня Морозова».
13. Рисунок металлическим карандашом в искусстве Северного Возрождения.
14. Наброски и зарисовки графитным карандашом как этап в создании портретного образа.

15. Рисунок сангиной в европейском искусстве XVIII века.
16. Рисунки пером А.С. Пушкина.
17. Разные техники рисунка в творчестве Матисса.
18. Угольный карандаш как инструмент рисунков И. Е. Репина.
19. Итальянский карандаш как инструмент рисунков О. Кипренского.
20. Рисунок графитным карандашом в годы Великой Отечественной войны.
21. Рисунки В. Ван Гога графитным карандашом.
22. Инструменты академического рисунка.

Тема 2. Печатная графика и её виды

Темы рефератов

1. Ксилография в творчестве А. Дюрера.
 2. Мастерские гравюры А. Дюрера.
 3. Ксилографии А. П. Остроумовой-Лебедевой с видами Петербурга.
 4. Ксилография в творчестве В. Фаворского.
 5. В. Фалилеев – мастер цветной ксилографии.
 6. Серия ксилографий «Пляска смерти» Ганса Гольбейна.
 7. Цветная ксилография Японии: основные имена и особенности.
 8. Ксилография в творчестве Ван Гога.
 9. Г. Захаров – мастер линогравюры.
 10. Линогравюра в творчестве П. Пикассо.
 11. Линогравюры И. Голицына: темы и особенности графического языка.
 12. Резцовые гравюры Л. Лейденского: темы, особенности графического языка.
 13. Образ Петербурга в резцовых гравюрах А. Зубова.
 14. Серия резцовых гравюр Ф. Толстого к поэме Богдановича «Душенька».
 15. Поль Эллё – мастер сухой иглы.
 16. Офорты Рембрандта: темы, особенности графического языка.
 17. Серия офортов «Капричос» Гойи.
 18. Особенности графического языка офортов Жака Калло.
 19. Цветная гравюра на металле в английском искусстве XVIII века.
 20. Гравюры Кете Кольвиц в технике мягкого лака.
 21. Портретные резцовые гравюры Н. Уткина.
 22. Серия литографий А. Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады и освобождения».
 23. Ксилографии Е. Кибрика к роману Р. Роллана «Очарованная душа».
 24. Ксилографии Е. Кибрика к роману Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле».
 25. Е. Кругликова – мастер монотипии.
 26. Ксилографии и литографии с видами Петербурга А.П. Остроумовой – Лебедевой.
- Сравнительный анализ.

Тема 3. Книжная, журнальная и газетная графика

Темы рефератов

1. Иллюстрации Д. Шмаринова к роману Л. Н. Толстого «Война и мир».

2. Иллюстрации Кукрыниксов к повести Н. В. Гоголя «Портрет».
3. Политические карикатуры Оноре Домье.
4. Социальная карикатура в творчестве У. Хогарта.
5. Серия карикатур Уильям Хогарта «Модный брак».
6. Иллюстрации А. А. Агина к поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души».
7. Рисунки В. Ф. Тимма для «Русского художественного листка».
8. Иллюстрации В. Фаворского к «Слову о полку Игореве».
9. Иллюстрации В. Фаворского к произведениям А. С. Пушкина.
10. Карикатура в годы Великой Отечественной войны.
11. Карикатуры и шаржи Кукрыниксов.
12. Карикатуры и шаржи журнала «Сатирикон» (1908-1914).
13. Актуальность карикатуры в современном мире.
14. Карикатуры и шаржи журнала «Крокодил».

Тема 4. Прикладная графика

Темы рефератов

1. Живописный плакат монмартрской школы (Шере, Леандр, Стейлен).
2. Композиционные приёмы афиш Тулуз-Лотрека.
3. Французский политический плакат XVIII века.
4. А. Кассандр – мастер «математического» плаката.
5. Советский политический плакат: темы, композиционные приёмы.
6. Советский плакат в годы Великой Отечественной войны.
7. Д. Моор и И. Тоидзе – мастера советского агитационного плаката.
8. Плакаты Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны.
9. Плакаты В. Корецкого (темы, композиционные приёмы, роль текста).
10. Б. Ефимов – мастер политического плаката.
11. Д. Шмаринов – плакатист.
12. «Окна ТАСС» в годы Великой Отечественной войны.

Тема 5. Живопись. Материалы, инструменты и техники живописи

Темы рефератов

1. Расцвет пастели в творчестве Лиотара, Шардна, Латура.
2. Сила линии и звучность краски в пастелях Ренуара и Дега.
3. Акварельная живопись Англии в творчестве Гёртина, Тёрнера и Уистлера.
4. Особенности живописного почерка Ван Гога.
5. Особенности живописного почерка Сезанна.
6. Особенности темперной живописи (на примере икон и работ художников эпохи Возрождения).
7. Особенности фресковой живописи (на примере работ художников эпохи Возрождения).
8. Колорит и живописный почерк в картинах Эжена Делакруа.
9. Сравнительная характеристика старой и новейшей живописи.
10. Академическая живописная манера. Общая характеристика.
11. Связь фактуры с образным строем картины.
12. Фресковая живопись в эпоху Высокого Возрождения.

Тема 6. Перспектива

Темы рефератов

1. Разработка теории прямой перспективы в трактатах художников эпохи Возрождения.
2. Павел Флоренский о духовных смыслах обратной перспективы.
3. Сферическая перспектива в картинах К. Петрова-Водкина.
4. Световая и воздушная перспектива в пейзажах Н. Пуссена и К. Лоррена.
5. Философские основы параллельная перспектива китайской живописи.
6. Панорама «Оборона Севастополя» (композиция, художники, история создания).

7. Диорамы, посвящённые Великой Отечественной войне.
8. Сферическая и цилиндрическая перспективы в храмовых росписях.
9. Ортогональная проекция как основа живописи Древнего мира.
10. Центральная перспектива в академической живописи.
11. Религиозный и мировоззренческий смыслы обратной перспектив
12. Центральная перспектива как продукт мировоззрения эпохи Возрождения.

Тема 7. Роль горизонта и линий в композиции. Композиционный центр

Темы рефератов

1. Рафаэль – мастер композиционных построений.
2. Композиция росписи потолка Сикстинской капеллы.
3. Композиция росписи Мазаччо для капеллы Бранкачи.
4. Композиция росписи Пьеро дела Франческа для церкви Сан Франческо в Ареццо.
5. Композиционные приёмы росписей потолков и плафонов зданий в эпоху барокко.
6. Н. Пуссена – мастер классицистической композиции.
7. Средства динамичного построения композиций в картинах маньеризма.
8. Композиционные принципы Давида
9. Композиция картины В. Сурикова «Утро стрелецкой казни».
10. Композиция картины Веласкеса «Пряхи».
11. Композиция картины К. Брюллова «Последний день Помпеи».
12. Роль горизонта в портретах М. Нестерова.

Тема 8. Виды живописи

Темы рефератов

1. Циклы картин У. Хогарта («Модный брак», «Парламентский выборы», «Моральные пьесы») о жизни английского общества.
2. Микеланджело – мастер монументальной живописи.
3. Монументальная живопись барокко. Общая характеристика.
4. Мифологическая живопись Веласкеса.
5. Византийская книжная миниатюра.
6. Палехская миниатюрная живопись.
7. Холуйская миниатюрная живопись.
8. Миниатюрный портрет в русской живописи XVIII-начала XIX века.
9. Театрально-декоративная живопись России начала XIX века. Общая характеристика. Основные имена.
10. Русский авангард: миниатюрная живопись на фарфоре. Общая характеристика.
11. Иван Билибин – театральный художник.
12. Театрально-декоративная живопись Льва Бакста.

Тема 9. Жанры живописи

Темы рефератов

1. Романтические пейзажи К.- Д. Фридриха.
2. Бытовая живопись в творчестве Г. Курбе.
3. Композиционные особенности картин импрессионистов.
4. Индустриальный пейзаж в советской живописи.
5. Батальный жанр в творчестве М. Грекова.
6. Туркестанская серия картин В. Верещагина.
7. Голландский натюрморт XVII века. Основные имена и разновидности.
8. Мифологическая живопись Джорджоне.
9. Особенности портретного жанра в живописи Возрождения.
10. Парадные портреты Ван Дейка.
11. Голландская бытовая живопись XVII века. Основные имена и сюжеты.
12. Особенности французского классицистического пейзажа XVII века.
13. Голландский натюрморт XVII века. Основные имена и разновидности.

Требования к оформлению реферата.

Реферат готовится и сдается в электронном и печатном виде и должен отвечать следующим требованиям:

- по структуре:

- 1) Титульный лист.
- 2) Содержание.
- 3) Разделы и подразделы.
- 4) Заключение.
- 5) Список использованных источников (не менее 10).

- по оформлению:

- 1) Шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5.
- 2) Нумерация страниц сверху, справа. Поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см.
- 3) Обязательные ссылки на использованные источники информации, включая интернет-ресурсы.
- 4) Объем работы – 10–15 страниц.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Индивидуальное творческое задание оценивается на основании просмотра выполненных графических заданий, проверки рефератов и просмотра презентаций.

Критерии оценки индивидуального задания.

Критерии оценки графического задания:

- оригинальность замысла;
- выбор выразительных средств;
- соответствие выразительных средств основному замыслу работы;
- владение принципами художественно редактирования;
- соблюдение сроков работы над заданием.

Критерии оценки реферата:

- глубокое и всестороннее раскрытие темы;
- логическое и аргументированное изложение;
- убедительность и доказательность выводов;
- соблюдение сроков работы над рефератом.

Критерии оценки презентации:

- полнота и понятность информации;
- отражение основных этапов раскрытия темы;
- соответствие содержанию реферата;
- качество иллюстраций.

Максимальная общая сумма баллов, которую может получить студент за семестр, успешно выполнив индивидуальное задание, составляет 34 балла:

22-34 балла – задание выполнено в полном объеме, по некоторым критериям есть незначительные замечания;

11-21 балла – задание выполнено на 80 % от общего объема, по некоторым критериям есть незначительные замечания;

1-10 – задание выполнено на 60 % от общего объема, есть существенные замечания по критериям.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ

Общая оценка знаний студентов по дисциплине проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

Содержательные модули	Вид работы	Баллы
Содержательный модуль 1.	Организационно-учебная работа студента в аудитории	10
	Самостоятельная работа (СРС и ИРС)	28
	Модульная контрольная работа	20
	Итого	58
Содержательный модуль 2.	Организационно-учебная работа студента в аудитории	10
	Самостоятельная работа (СРС и ИРС)	32
	Итого	42
Общий итог		100

Порядок оценивания учебных достижений обучающихся

Оценка по шкале ECTS	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по государственной шкале (зачет)
A	90-100	зачтено
B	80-89	зачтено
C	75-79	зачтено
D	70-74	зачтено
E	60-69	зачтено
FX	35-59	не зачтено
F	0-34	не зачтено

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия проводятся в 7-м (ул. Челюскинцев, 186) и 5-м учебных корпусах (ул. Челюскинцев, 189 в) университета. Помещения для проведения практических занятий оборудованы меловой или маркерной доской, мультимедийным проектором и экраном, ноутбуком, комплектом учебной мебели для студентов, рабочим местом преподавателя; имеется выход в Интернет проводной или с использованием Wi-Fi.

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практических занятий, выполнения проектов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также включает помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для проведения лабораторных занятий оснащены необходимым оборудованием для изобразительной деятельности (мольберты, доски для демонстрации изображений, художественный реквизит) и др.

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методических кабинетах 7-го (ауд.108) и 5-го учебных корпусов (ауд. 207), материально-техническая база учебной лаборатории кафедры дизайна и art-менеджмента и межкафедральной лаборатории.

В процессе обучения студенты имеют возможность использовать учебные материалы по дисциплине, размещенные на платформе Moodle Центра дистанционного образования

экономического факультета ГОУ ВПО «ДОННУ». С использованием ресурсов платформы дистанционного обучения также осуществляется текущий контроль знаний студентов на основе тестирования и проверки результатов самостоятельной работы.

12. РЕСУРСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Изучение дисциплины «Теория рисунка и живописи» может осуществляться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

1. *Дистанционный курс «Теория рисунка и живописи»* для студентов направления подготовки 54.04.01 Дизайн доступен по ссылке на платформе Moodle Центра дистанционного обучения экономического факультета ГОУ ВПО «ДОННУ»: <http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=602>

2. *Облако сервиса mail.ru Трошкиной Ю. Ю.* Папка «Теория рисунка и живописи» <https://cloud.mail.ru/public/3wgi/CcUNh9byk>

13. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ п/п	Наименование основной литературы	Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	Наличие электронной версии в ЭБС ДонНУ
1	Теория рисунка и живописи: учебное пособие для магистратуры направления подготовки 54.04.01 Дизайн / Сост. Л.В.Лозовая, Ю.Ю.Трошкина. – Донецк: ДонНУ, 2019. – 150 с.		+
2	Трошкина Ю. Ю. Теория рисунка и живописи: учебно-методическое пособие для магистратуры направления подготовки 54.04.01 Дизайн / Л. В. Лозовая, Ю.Ю.Трошкина. – Донецк: ДонНУ, 2019. – 174 с.		+
3	Тэн И. Философия искусства : краткий курс лекций / И. Тэн ; переводчик Н. Соболевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07455-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/423106		ЭБС «Юрайт», РФ, раздел «Легендарные книги»
Наименований основной литературы: 3		0 печатных экземпляров	3 электронных ресурса
Наименования дополнительной литературы			
		Кол-во экземпляров в библиотеке ДонНУ	
1	Барчаи Ене. Анатомия для художников : [Альбом] / Ене Барчаи. - М. : ЭКСМО, 2000. - 343 с.	2	
2	Большая художественная энциклопедия [Электронный ресурс]. - [К.] : Мультитрейд, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).	1	
3	Большая энциклопедия живописи стран мира [Электронный ресурс] : Обзор творчества 500 величайших художников мира. - М. : Triada, [2001]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).	1	
4	Борисова, Е. А. Русский модерн : Архитектура. Живопись. Графика / Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин ; Худож. фотосъемка И. Пальмина при участии Н. Алексеева и Э.Стейнерта. - М. : Галарт : АСТ, 1998. - 359 с.	2	
5	Власов, В. Г. Новый энциклопедический словарь	1	

	изобразительного искусства [Текст] : [в 10 томах]. Т. 9 : Ск - У / Виктор Власов. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 766 с.		
6	Лаврентьев, А. Н. История дизайна : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 Дизайн / А. Н. Лаврентьев. - Москва : Гардарики, 2008. - 303 с.	3	
7	Мировая художественная культура. XX век : изобразит. искусство и дизайн / Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. П. Кабкова и др. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 460 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)..	3	
8	Страуструп, Б. Дизайн и эволюция C++ : Пер. с англ. / Бьерн Страуструп. - М. : ДМК, 2000. - 448 с.	3	
			Наличие электронной версии в ЭБС «Elibrary»
9	Новиков А. М. Н 85; 87.8 Методология художественной деятельности. - М.: Издательство «Эгвес», 2008. - 72 с.		+
			ЭБС «Юрайт», РФ, раздел «Легендарные книги»
10	Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08037-7. — Режим доступа : www.urait.ru/book/tehnika-zhivopisi-424157		+
11	Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 3 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09705-4. — Режим доступа : www.urait.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-3-428438		+
12	Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 4 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09706-1. — Режим доступа : www.urait.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-4-428439		+
13	Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 5 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09707-8. — Режим доступа : www.urait.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-5-428440		+
14	Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09708-5. — Режим доступа : www.urait.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-6-428441		+
Наименований дополнительной литературы: 14		16 печатных экземпляров	6 электронных ресурсов
Всего по дисциплине Наименований: 17		16 печатных экземпляров	9 электронных ресурсов
№ п/п	Периодические издания	Кол-во экземпляров в библиотеке	Наличие электронной версии в ЭБС

		ДонНУ	«Elibrary»
1	Международный журнал научных исследований «Дизайн. Искусство. Промышленность». Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (Челябинск)		+ Доступный архив 2012-2019
2	Журнал «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» Общество с ограниченной ответственностью "НБ-Медиа" (Москва)		+ Доступный архив 2017-2018
	Наименований 2	0 печатных издания	2 электронных ресурса

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Научная библиотека Донецкого национального университета. – Режим доступа: library.donnu.ru
2. Сборник статей по истории и теории дизайна – <http://www.fondartproject.ru/publishing/problems-dizaina-5-sbornik-statei/>
3. Официальный сайт Союза дизайнеров России <http://www.design-union.ru>
4. Блог о будущем дизайна, инновациях в технологиях, материалах и проектной деятельности, медиаресурсы о дизайне – <https://www.designboom.com/>
5. Информационное агентство Союза архитекторов <http://www.architekt.ru/>

15. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614);
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ лицензия № 46472919);
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заведений);
4. Лицензии GPL для свободного программного обеспечения: Антивирус Касперского, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, xPDF, Paint.NET.