

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт горного дела и строительства
Кафедра Городского строительства, архитектуры и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
«ГСАиД»
«17» 01 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой ГСАиД

К.А. Головин

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по
выполнению курсовой работы по
дисциплине (модулю)**

«Академическая живопись и колористика в дизайне»

**основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата**

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн

с направленностью (профилем)
Дизайн

Форма обучения: **очно-заочная**

Идентификационный номер образовательной программы: 540301-04-23

Тула 2023 год

Разработчик(и) методических указаний

Кулешова А.И. к. пед. н. , доцент

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

(подпись)

Волкова А.А., старший преподаватель

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

(подпись)

Королева С.В. доц., канд. иск.

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

(подпись)

1. ВВЕДЕНИЕ

Курсовое проектирование является заключительным этапом обучения студентов по дисциплине “ Академическая живопись и колористика в дизайне” и представляет собой выполнение определенного объема учебной и научной работы по подготовке и защите работы.

Курсовой работа - самостоятельная, творческая работа, в ходе которой студент проявляет и применяет на практике свои теоретические знания и способности.

Методические указания определяют задачи, цель и организацию КУРСОВОЙ РАБОТЫ; требования к содержанию и объему курсовой работы, оформлению текстовой части и графической документации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Основная цель курсового проектирования состоит в обучении студентов навыкам, помогающим овладеть основами изобразительной грамоты, развития умений в практической работе решать творческие задачи

Задачи курсовой работы:

- систематизация, закрепление и углубление знаний цветоведения и колористики;
- практическое приложение знаний цветоведения и колористики;
- приобретение навыков создания композиций средствами живописи с использованием различных техник живописных композиций различной степени сложности

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

3.1.ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Темы курсовых проектов должны соответствовать учебным задачам дисциплины. Они могут носить комплексный характер, когда тему курсового проекта выполняет группа из двух или трех студентов.

Задания на курсовые работы должны быть индивидуальными и соответствовать интересам и способностям студентов без снижения общих требований.

Студент имеет право выбора темы КУРСОВОЙ РАБОТЫ. Выбранная тема должна быть согласована и уточнена с руководителем проекта.

При работе студента в рамках УИРС или НИРС кафедры или другой организации, он может получить задание на реальный проект, выполняемый по месту работы, если его тема соответствует тематике курсового проектирования.

3.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

В выдаваемом студенту задании содержатся общие сведения о теме работы. Исходные данные и требования задания на курсовую работу должны содержать:

- название работы и основные положения теории цвета;
- теоретический искусствоведческий анализ пространственной композиции, взятой за основу курсовой работы. Поиск композиционной схемы и цветового решения;
- перечень творческих задач (приемов художественной выразительности), требующих проработки;
- срок представления проекта к защите;
- перечень и основное содержание текстовой и графической частей курсовой работы, подлежащий обязательному выполнению.

На основе исходных данных и требований, выданных руководителем курсовой работы, студент должен самостоятельно разработать все основные разделы работы, используя основные положения колористики и теории композиции в живописи.

3.3. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Для проявления в полной мере знаний и способностей студентов задания на курсовой проект могут состоять из вариантов, отличающихся характером и содержанием постановки задачи.

3.4. ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа включает в себя графическую часть и - пояснительную записку, оформленные в соответствии с разделом 4.

Графическая часть состоит из альбома поисковых эскизов (Формат А3) и итоговой работы, содержание которых оговаривается в задании.

Пояснительная записка объемом 20-25 страниц рукописного или машинного текста на листах формата А4, содержание которого оговаривается в задании.

3.5. РАБОТА НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

Студент, ознакомившись на первой консультации с вариантами заданий на курсовую работу, выбирает тему задания и сообщает ее преподавателю - руководителю работы. Получив, от преподавателя исходные материалы, студент обязан с первой недели семестра приступить к реализации задания на курсовую работу, строго выполняя график работы. Он должен регулярно посещать консультации и представлять материалы для проверки, в соответствии с календарным планом. Курсовая работа должна быть выполнена строго в соответствии с заданием, оформлена в соответствии с требованиями настоящих методических указаний.

Курсовая работа считается законченной при полном выполнении всех пунктов задания, после чего подписывается студентом и представляется

рецензенту на проверку и допуск к защите. Работа должна быть выполнена в срок и сдана на проверку не позднее чем за два дня до даты защиты.

3.6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Законченная курсовая работа с подписями студента, а также рецензией представляется к защите перед преподавателем кафедры «Городского строительства, архитектуры и дизайна».

Студенту отводится для сообщения 5 минут, в течении которых он должен осветить тему задания, основные положения, выводы и результаты. После сообщения студенту задаются вопросы, относящиеся как к содержанию работы, так и теоретическим дисциплинам, на основе которых выполнялась курсовая работа.

Курсовая работа оценивается по стобалльной системе, при этом учитывается регулярность работы, объем графического материала, комплексное художественное впечатление, полнота, качество выполнения и оформления материала работы, доклад, ответы на вопросы и оценка рецензента.

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

4.1. ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Пояснительная записка является обязательным документом работы. Пояснительная записка состоит из следующих структурных частей:

- * титульный лист;
- * задание на курсовой проект;
- * рецензия
- * содержание;
- * введение;
- * основная часть;
- * заключение;
- * библиографический список;
- * приложения.

Титульный лист выполняется на типографском бланке и оформляется путем заполнения соответствующих строк машинописным способом (или чертовым шрифтом). Наименование темы проекта печатается прописными буквами.

Задание на курсовой проект оформляется на типографском бланке путем заполнения соответствующих строк бланка машинописным способом или чертовым шрифтом. Фамилия, имя, отчество студента и тема проекта вписываются прописными буквами, остальные данные - строчными - с первой прописной буквы.

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов, подразделов, пунктов.

Введение пояснительной записки должно содержать:

- визуальный ряд композиционного анализа пространственной композиции по своей теме;
- искусствоведческий и формально-композиционный анализ аналогов по своей теме;
- оценку современного состояния вопросов, рассматриваемых в курсовом проекте;
- исходные данные для разработки темы;
- обоснование актуальности темы;
- перечень основных задач курсовой работы и (последовательность) их решения;
- обоснование выбора техник и материалов исполнения;
- изложение ожидаемых результатов.

Основная часть, ее объем и содержание определяются заданием.

Заключение должно содержать результаты и краткие выводы по результатам выполненной курсовой работы.

Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при разработке курсовой работы. На все указанные в списке источники необходимы ссылки в основной части пояснительной записки.

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.

4.3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка (ПЗ) должна быть оформлена в соответствии с основными требованиями ГОСТ 19.404-79, ГОСТ 7.32.2001, ГОСТ 7.1.2003, ГОСТ 2.104-2006, ГОСТ 19.101-77 ПЕРЕИЗДАНИЕ Январь 2010.

Заголовки структурных частей ПЗ пишутся прописными буквами с новой строки. Расстояние между заголовком и текстом — 15 мм, расстояние от верхней рамки до заголовка — 10 мм. Заголовок располагается симметрично тексту.

Текст ПЗ излагается на одной стороне белой бумаги формата А4 (297х210) рукописным, машинописным или компьютерным способами. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм. Для компьютерного набора шрифт текста — Times New Roman, размер шрифта — 14.

Абзацы в тексте начинают с отступом равным 15...20 мм, расстояние между основаниями строк текста - 10 мм.

Нумерация страниц записки, включая рисунки, приложения, должна быть сквозной. Титульный лист считается первой страницей, задание - второй,

рецензия - третьей и т.д. Номер проставляется арабскими цифрами внизу страницы. На титульном листе, рецензии и задании номера страниц не ставятся.

Текст основной части делят на разделы и подразделы, а при необходимости на пункты и подпункты.

Разделы должны иметь нумерацию в пределах всей записки, обозначенную арабскими цифрами с точкой в конце.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой.

Пункты должны иметь нумерацию в пределах подраздела. Номер пункта состоит из номера подраздела и порядкового номера пункта, разделенных точкой.

Подпункты должны иметь нумерацию в пределах пункта. Номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта, разделенных точкой.

Если записка (ее часть) не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах каждого раздела.

Если в пункте или подпункте имеются перечисления, то они разделяются или дефисом (-) или обозначаются арабскими цифрами со скобкой, например, 1), 2), 3) и т.д., каждое перечисление начинается с абзаца, в конце каждого перечисления, кроме последнего, ставится точка с запятой.

Наименование разделов записывают в виде заголовков прописными буквами симметрично тексту.

Наименование подразделов и пунктов записывают в виде заголовка строчными буквами (с первой прописной) с абзаца.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком раздела и текстом - 15 мм.

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы.

Расстояние от заголовка до текста подраздела - 15 мм.

Текст записки должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

Не допускается:

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ и др.) без регистрационного номера;
- применять иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
- писать число без размерности цифрами, например: "больше в 2 раза" следует писать - больше в два раза.

Все формулы, таблицы, рисунки и иллюстрации нумеруются в пределах раздела, а при их небольшом количестве должна применяться сквозная нумерация по всей ПЗ. Номер состоит из номера раздела и порядкового номера, разделенных точкой, или порядкового номера в случае сквозной нумерации.

Номер формулы указывают в скобках с правой стороны листа против формулы, которая записывается симметрично листу.

Ссылки на иллюстрации указывают номером иллюстрации с добавлением сокращенного слова "рисунок", например, рис. 3.1.

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенное слово "смотри", например: см. рис. 3.1.

Иллюстрации (чертежи, фотографии, схемы, графики, эскизы, зарисовки) располагают на листах белой бумаги формата А3 и располагают в тексте или в приложениях.

Над иллюстрацией располагают ее наименование, под иллюстрацией (при необходимости) - пояснительную подпись, написанную строчными буквами с первой прописной.

Номер иллюстрации располагается под поясняющей подписью и состоит из слова "Рис." и номера, например: Рис. 3.1.

Сведения об источниках нумеруются в алфавитном порядке.

Сведения об источниках (библиографические ссылки) состоят из ряда обязательных элементов библиографического описания по ГОСТ 7.1-84 и зависят от вида источника.

Библиографические сведения о книге. Фамилия и инициалы автора, авторов (для произведений более трех авторов перечисляются в сведениях об ответственности). Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию (сведения об ответственности. - сведения об издании. - место издания: издательство, год издания - количество страниц).

При указании библиографических ссылок следует использовать сокращения слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-77.

Приложение является продолжением пояснительной записки и оформляется на последующих ее листах с общей нумерацией страниц.

Каждое приложение рекомендуется начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" (прописными буквами). При наличии нескольких приложений их нумеруют арабскими цифрами, например. ПРИЛОЖЕНИЕ I. Приложение должно иметь заголовок, написанный прописными буквами вверху листа симметрично тексту.

Текст приложения, при необходимости, подразделяют на разделы, подразделы, пункты, нумеруемые по каждому приложению.

На все приложения должны быть ссылки в тексте.

5.3. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Графическая часть ПЗ курсовой работы располагается в Приложении на листах формата А3. Каждый лист имеет сквозную нумерацию. Графическая часть состоит из фотоизображения аналогов, их формально-композиционного анализа, композиционного анализа пространственной композиции по своей теме, реалистичной зарисовки, поиска цветового решения, технологических проб, эскизов, итоговой работы.

Объем графической части:

1. Визуальный ряд аналогов состоит из 5-6 листов.

2. Формально-композиционный анализ аналогов – 5-6 листов с формальной композиционной геометрической схемой или стилизацией.
3. Композиционный анализ пространственной композиции по своей теме – 2-3 листа.
4. Реалистичная зарисовка – 1 лист.
5. Поисковые эскизы в цвете – 3-5 листов.
6. Технологические пробы – 3-5 листов.
7. Эскизы – 2-4 листа.
8. Итоговая работа – 1 лист.

Рекомендации и уточнения к разработке композиции листов графической части курсовой работы.

1. Допускается использование любой композиционной схемы (статика, динамика, замкнутая и свободная, фрагментарная и т.д.).
2. Композиция должна иметь ярко выраженный композиционный центр.
3. Композиция плоскости листа решается зрительным равновесием между площадью элементов (или их массой), интервалами между ними и площадью свободного поля листа.
4. Выделение главного элемента по отношению к подчиненным достигается неравенством их по следующим признакам: форме, величине, цвету и расположению на плоскости.
5. В композициях возможно использование реалистических предметных изображений, так и плоских геометрических элементов (с возможностью изменения масштаба или дублированием элементов), шрифтовых элементов (одна или несколько букв), или использование изображения стилизованных предметных и природных объектов, абстрактных геометрических фигур.

Работа над графической частью курсового проекта включает в себя разработку цветового решения композиции, выполнение эскизов решения композиционной структуры; определение пропорциональной структуры; проработку декоративного решения объектов; уточнение взаимодействия объектов и пространства; выявление пластических свойств предметов; колорита; материальности предметов.

Окончательный состав и объем графического материала определяется методическими указаниями кафедры, ведущей проект.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Карпушина Н.К. Живопись. Натюрморт. Портрет. Фигура: учеб. пособие / Н. К. Карпушина [и др.]. — Омск : ОГИС, 2005 .— 83 с.

2. Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для вузов / Г. И. Панксенов. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 144 с.

3. Пауэлл У.Ф. Цвет и как его использовать / У.Ф. Пауэлл. — М. : АСТ: Астрель, 2007 — 63с.

4. Стор И.Н. Декоративная живопись: учеб. пособие для вузов / И.Н.Стор.— М. : МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2005. — 330с.

Дополнительная литература

1. Бесчастнов Н.П. . Живопись: Учеб. пособие для вузов /Н.П. Бесчастнов [и др.]. —М.: ВЛАДОС, 2001. — 224с.

2. Васин С.А. Проектирование в графическом дизайне: Учеб. Для вузов / С.А. Васин, [и др.]. — М.: Машиностроение-1, 2006 – 320 с..

3. Виффен В. Натюрморт: Пособие по рисованию/ В. Виффен. - М.: ЭКСМО — Пресс, 2001. — 64с.

6. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. — 4-е изд., стер. — М.: Высш.шк.: Академия, 2001. — 272с.

7. Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие/ Б.В. Раушенбах.-СПб.: Азбука- классика, 2001. — 320с.

9. Яшухин А. П. Живопись: Учебник для вузов /А.П. Яшухин, С.П. Ломов. — 2- е изд., перераб. и доп.-М.: Агар, 1999. — 232с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий.- Режим доступа , <http://www.iprbookshop.ru/> , по паролю. – Загл. с экрана

2. Сайт «График» <http://graphic.org.ru/academia.html>

3. Сайт журнала «Художник» <http://artist-mag.ru/>_____

4. Журнал для художников, дизайнеров, фотографов [Bak Magazine](http://nnm.ru/blogs/weepangel/bak_magazine_1)
http://nnm.ru/blogs/weepangel/bak_magazine_1 -

4_zhurnal_dlya_hudozhnikov_dizaynerov_fotografov

5. Сайт «Школа изобразительного искусства»
<http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html>

6. <https://tsutula.bibliotech.ru/Account/OpenID> Тульский государственный университет. Электронно-библиотечная система.

7. http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/all_news.htm Новости электронных библиотек

8. <http://www.bibliorossica.com/index.html> БиблиоРоссика.

9. <http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/dl3.htm> Научная библиотека Тульского государственного университета. Электронные библиотеки.

Перечень информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Перечень необходимого ежегодно обновляемого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Текстовый редактор Open Office;
2. Программа для работы с растровыми изображениями Adobe Photoshop;
3. Программа для работы с векторными изображениями CorelDraw 9;
4. Пакет офисных программ МойОфис