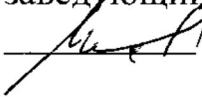

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра живописи и композиции

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
живописи и композиции
протокол №1
от «29» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой
Максимов Е.Н./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«Живопись (общий курс)»

**Специальность:
54.05.02 Живопись**

**Специализация:
художник–реставратор (темперная живопись)**

**Квалификация:
художник-реставратор (темперная живопись)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Составитель:
Пак М. И. – доцент кафедры
живописи и композиции**

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Живопись (общий курс)» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. №59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова

© Пак Мария Ильинична

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Настоящий курс является одним из базовых общих, профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся по специальности – художник-реставратор.

Основной **целью** курса живописи на факультете является воспитание у студентов понимания закономерностей изображения натуры средствами живописи, приобретение необходимых профессиональных навыков и овладение разнообразными материалами живописи. Привить умения выразить форму, свет, материал и пространство при помощи цветовых, тоновых, колористических отношений. Научить цельности видения, подчиняя логике замысла изобразить действительность в правдивой образной форме.

Живопись, которой отводится важная роль, неразрывно связана с рисунком и композицией. В единстве эти и сопутствующие дисциплины помогут развить не только творческие способности, но и понимание законов природы ее гармонию и красоту.

Таким образом, целью курса также является формирование и развитие у студентов художественного - эстетического вкуса, основанного на натурном восприятии, анализе и отображении окружающего мира, который позволит на должном уровне решать любые стоящие перед художником творческие задачи.

Предметом курса является изучение человека и окружающая пространственная среда. Задания от семестра к семестру усложняются, их детальная продуманность и строгая последовательность позволяет студенту в полной мере овладевать профессиональными навыками.

Специфика курса предполагает индивидуальный подход к каждому студенту, аудиторные занятия с натурой, проведение летних практик.

Технологии формирования результатов освоения учебной дисциплины: осуществляется через практические занятия, самостоятельную работу студента.

В основные **задачи** дисциплины входит построение учебного процесса таким образом, чтобы студенты закрепляли ранее полученные знания в практической работе:

- Система обучения живописи через последовательное усложнение заданий (основной объект изучения – человек и окружающая пространственная среда);
- изучение сложившихся в историческом и стилистическом контексте живописных традиций;
- законы колористической живописи (свет, цвет, тон, колорит);
- практическое освоение техники живописи и технологии использования живописных материалов, их изобразительно-выразительных возможностей;
- организация пространства средствами живописи;
- композиционные возможности средств живописи;
- разрешение средствами живописи образных и психологических задач.

Здесь нет запланированного результата, все основано на интуиции, таланте студента и, безусловно, практической работе. Плюс профессионализм и тактичность педагога.

Общие планируемые результаты обучения дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать: историю мировой и отечественной живописи; произведения выдающихся художников; технологию проведения подготовительного процесса при создании станковой картины; технологические особенности материалов; особенности различных стилевых течений в живописи; методику сбора подготовительного материала для картины; теорию зрительного восприятия картинной плоскости; основы психологии художественного творчества; технику профессиональной безопасности;

уметь: выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы, для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; изложить устно или письменно творческий замысел, идею своего произведения и процесс его создания; преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации специалистов данного направления; организовывать активный познавательный и творческий процесс;

владеть разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над станковой живописью; навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными методиками преподавания дисциплин изобразительного искусства; навыками общения с аудиторией и ведение дискуссий на темы искусства; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности:

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формир ования компете нции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
О П К - 1 : способностью собирать, анализировать, интерпретировать и	Знать: – выразительные средства композиции; – культурно-исторические типологии изобразительного искусства; Уметь: – пользоваться композиционными выразительными средствами для анализа и	1-4 семестр ы	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов

фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;	интерпретации явлений окружающей действительности; – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; – использовать законы формообразования для претворения зрительно воспринимаемой действительности в аналитическую изобразительность; – структурировать пространство формата и пространство изображения, связывая их в осмысленное единство. Владеть: – навыками создания авторских произведений изобразительного искусства с использованием композиционных выразительных средств в живописи;		ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.
ОПК-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	Знать: – законы создания авторских произведений, выразительные средства живописи; – основные композиционные законы построения изображения на картинной плоскости; Уметь: – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; Владеть: – выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; различными живописными техниками.		Промежуточный (рубежный) контроль промежуточный просмотр. Итоговый контроль – Экзамен (экзаменационный кафедральный просмотр). Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.
ОПК - 3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	Знать: – художественные материалы и техники, применяемые в живописи; – технологию проведения подготовительного процесса при создании художественного произведения, технику безопасности при создании художественного произведения. Уметь: – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; – четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; – профессионально обращаться с полным комплексом художественных инструментов и материалов. Владеть: – разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения.		
ПК-1. Способен владеть материалами, техниками и технологиями изобразительного	Знать: историю мировой и отечественной живописи, произведения выдающихся художников; технологические особенности материалов, применяемых в живописи; технологию проведения технологического процесса при копировании станковой		

искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ.	картины; типы живописной композиции, характер и приемы изображения; красочный материал; особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи выдающихся художников–живописцев. Уметь: применение теоретических знания по технике и технологии масляной живописи в практической изобразительной деятельности в процессе копийной практики, в создании законченных художественных произведений; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; Владеть: методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при копировании; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства.		
---	---	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Преподавание дисциплины «Живопись (общий курс)» является основой среди дисциплин профессионального цикла. Для живописи отводится время в аудиторных занятиях, поскольку объем и важность теоретического материала не позволяют освоить его факультативно, самостоятельно, в свободное время. Специалист получает подготовку, позволяющую работать в образовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего, высшего образования и вести преподавательскую, творческую и культурно-просветительскую деятельность.

Согласно учебному плану дисциплина «Живопись (общий курс)» изучается с 1 по 4 семестр на 1 и 2 курсах. Курс живописи предполагает текущий и итоговый контроль усвоения учебного материала путем проведения итоговых и промежуточных просмотров с выставлением оценок.

Форма контроля знаний и компетенций – экзаменационный просмотр. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Живопись (общий курс)»: рисунок, композиция.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед.	1 курс (ак.ч.)	2 курс (ак.ч.)	3 курс (ак.ч.)	4 курс (ак.ч.)	5 курс (ак.ч.)
--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	(ак. ч.)	Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Общая трудоёмкость дисциплины	16 (576)	135	135	153	153						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	530	130	130	135	135						
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
Самостоятельная работа (СР), в том числе подготовка:	46	5	5	18	18						
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль		ЭП	ЭП	ЭП	ЭП						

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **З** – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой;

Э – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Живопись (общий курс)» должно увязываться с преподаванием рисунка, композиции.

Термин «живопись» обозначает передачу цветом видимого материала. Искать цветовое, тональное и пластическое многообразие, уметь передать гармонию окружающего мира. Видеть, сравнивать, тончайшие оттенки цвета и

тона находя каждому свое место в целом. Изучение дисциплины начинается с перечня основных элементов живописи: цвет, тон, колорит, линия, мазок, свет, пространство, материал, форма. И так же в живописи нужны законы композиции: идейность, цельность, анализ, контрасты, движение, художественный образ. Соблюдение всех этих условий придаст изображению характер художественного произведения. Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению живой конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на работе по представлению, по памяти и с натуры в соответствии с программой по этой дисциплине. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования профессиональных навыков, обучающихся (быстрый набросок, этюд по памяти, этюд по представлению, этюды с натуры, обработка тематического материала, композиционное соотношение масс и объемов, разработка композиционной схемы, копирование, работа над скульптурой).

Работа преподавателя со студентами в обязательном порядке сопровождается показом классических художественных произведений.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоемкост ь	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе	
		ПЗ Аудиторная работа студента с преподавателем	СР Самостоятельная работа
1 курс, 1 семестр	135	130	5
Голова человека			
1. Этюд головы	16	15	1
2. Голова	21	20	1
3. Кратковременный этуд головы	15	15	-
4. Голова	26	25	1
5. Портрет с руками	31	30	1

6. Портрет	26	25	1
1 курс, 2 семестр	135	130	5
1. Этюд головы	16	15	1
2. Этюд головы с плечевым поясом	16	15	1
3. Кисти рук	11	10	1
4. Портрет с руками	25	25	-
5. Голова	25	25	-
6. Портрет с руками	21	20	1
7. Портрет с руками	21	20	1
2 курс, 3 семестр	153	135	18
Фигура человека			
1. Портрет	28	25	3
2. Портрет с руками	33	30	3
3. Кисти рук, этюды	27	25	2
4. Обнаженная полуфигура	29	25	4
5. Обнаженная полуфигура	36	30	6
2 курс, 4 семестр	153	135	18
1. Портрет	28	25	3
2. Ступни	16	15	1
3. Сидящая фигура	22	20	2
4. Фигура с спины	29	25	4
5. Фигура против света	27	25	2
6. Лежащая фигура	31	25	6
Итого (ак. часах)	576	530	46

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная аудиторная работа запланирована учебным планом в творческих дисциплинах, требующих включения этих часов в расписание и обеспечения самостоятельных занятий натурщиками. На этих занятиях студент выполняет поставленную в учебном задании задачу. Это приучает студента к самостоятельности и ответственности за свою работу.

Самостоятельная работа студента заключается в практическом исправлении имеющихся ошибок при работе с натуры, выявленных в результате консультации с преподавателем и завершении учебного задания в соответствии с поставленной задачей. Кроме того, студент самостоятельно продолжает изучение с помощью рисунков анатомических пособий строение головы или фигуры человека в зависимости от учебного задания.

График самостоятельной работы студента устанавливается кафедрой и отражается в расписании занятий по данной дисциплине.

В большинстве творческих дисциплин отдельные творческие аудиторные занятия учебным планом не предусмотрены. Это связано с характером практических занятий, во время которых педагог относительно редко обращается к группе в целом. В то время как педагог общается с одним студентом, все остальные работают самостоятельно.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия,
- Изучение рекомендуемой литературы,
- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК-1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления;	Знать: – выразительные средства композиции; – культурно-исторические типологии изобразительного искусства; Уметь: – пользоваться композиционными выразительными средствами для анализа и интерпретации явлений окружающей действительности; – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; – использовать законы формообразования для претворения зрительно воспринимаемой действительности в аналитическую изобразительность; – структурировать пространство формата и пространство изображения, связывая их в осмысленное единство. Владеть: – навыками создания авторских произведений изобразительного искусства с использованием композиционных выразительных средств в живописи;	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
ОПК-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности,	Знать: – законы создания авторских произведений, выразительные средства живописи; – основные композиционные законы построения изображения на картинной плоскости; Уметь: – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; –выражать свой творческий	4 «хорошо»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент, в основном, понимает учебные

используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	замысел средствами изобразительного искусства; Владеть: – выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; различными живописными техниками.		задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса
ОПК - 3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	Знать: – художественные материалы и техники, применяемые в живописи; – технологию проведения подготовительного процесса при создании художественного произведения, технику безопасности при создании художественного произведения. Уметь: – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; – четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; - профессионально обращаться с полным комплексом художественных инструментов и материалов. Владеть: – разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения.	3 «удовлетворительно»	Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода.
ПК-1. Способен владеть материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ.	Знать: историю мировой и отечественной живописи, произведения выдающихся художников; технологические особенности материалов, применяемых в живописи; технологию проведения технологического процесса при копировании станковой картины; типы живописной композиции, характер и приемы изображения; красочный материал; особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи выдающихся художников–живописцев. Уметь: применение теоретических знания по технике и технологии масляной живописи в практической изобразительной деятельности	2 «неудовлетворит	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует

	в процессе копийной практики, в создании законченных художественных произведений; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; Владеть: методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при копировании; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства.	ельно»	недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.
--	--	--------	--

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.

	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2. Содержание текстовых материалов

(типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

Учебные задания первого курса

На первом курсе основным учебным заданием является изображение головы человека. Преподаватель должен строго относиться к выбору натуры, акцентируя внимание студента на характерные черты модели. Постановки ставятся ясными по цвету и форме. В результате обучения на 1 курсе студент приобретает опыт детальной проработки формы головы средствами живописи, учиться изображать ее в различных положениях. Средства изображения: свет, тон, цвет, колорит, контраст. Все это является основой для дальнейшей работы над портретом. В течение учебного года выполняется 11 постановок. Дополнительная работа с натюрмортами.

1-й семестр

1. Этюд головы

Формат не больше 50 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – выполнить короткий этюд учебной постановки в интерьере, но без детальной проработки формы.

Цель задания – научить студентов брать большие цветовые отношения, лепить форму цветом, передавать материальность, последовательно вести этюд.

2. Голова

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – студентам предлагается учебная постановка с освещением, максимально выявляющим форму. Перед началом работы цветом на холсте выполняется этюд небольшого размера для нахождения композиционного построения и его колористического решения. Затем выполняется рисунок углем на холсте.

Цель задания – наряду с передачей большой формы и больших цветовых отношений научить работать над деталями головы (глаз, нос, рот, ухо).

3. Кратковременный этюд головы

Формат не больше 40 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – работа над головой ведется по принципу: от общего к частному, а затем от частного к общему. Рисунок на холсте выполняется углем.

Цель задания – научиться сохранять целостность пластической форм.

4. Голова

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – поставить учебную постановку с боковым освещением.

Цель задания – студенты получают сведения об элементах живописи: цвета основные и дополнительные, теплые и холодные, контрастные и сближенные; понятие о локальном цвете, о влиянии на него света, о роли тона в образовании формы, о передаче материальности и лепке формы предмета.

5. Портрет с руками

Формат не больше 80 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – работа ведется над одетой полу-фигурой. Перед началом работы цветом на грунтованном картоне выполняется этюд небольшого размера, и работа начинается с рисунка углем на холсте.

Цель задания – научить студентов брать цветовые отношения, лепить форму, учитывая изображение сложных в анатомическом отношении частей фигуры.

6. Портрет

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – работа над передачей портретного сходства модели. Ставится учебная постановка на темных фонах. Обучение работы с лессировками.

Цель задания – более углубленное изучение модели. Научиться пользоваться приемом лессировки.

2-й семестр

1. Этюд головы

Формат не больше 50 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – работа над головой ведется по принципу: от общего к частному, а затем от частного к общему. Рисунок на холсте выполняется углем.

Цель задания – научит студента, наблюдая и изучая мелочи, детали, уметь собрать всё в единое целое и подчинить художественному замыслу.

2. Этюд головы с плечевым поясом

Формат не больше 70 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – наряду с пластикой формы и больших цветовых отношений поработать над связью головы с корпусом тела. Поставить модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица, лучше мужская.

Цель задания – научит правильному пониманию соотношения частей и целого.

3. Кисти рук

Формат не больше 30 см по большой стороне

Материал – картон, масло.

Учебная задача – этюды кистей рук в различных поворотах и движениях, искать для них наиболее естественное положение. В качестве модели наиболее полезны кисти рук с хорошо выраженной костной основой и типичные по формам.

Цель задания – изучение пластической формы кистей рук.

4. Портрет с руками

Формат не больше 80 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – работа над передачей сходства модели. Ставится учебная постановка, учитывающая все детали, помогающие раскрытию характера портретируемого.

Цель задания – дать студентам представление о существе портретного искусства. Передаче характера и движения (внутреннего и внешнего).

5. Голова

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – закрепление навыков работы с тоном и касаниями.

Предлагается работа над портретом с прямым освещением

Цель задания – раскрыть возможности выражения формы и пространства при помощи тоновых, колористических отношений.

6. Портрет с руками

Формат не больше 90 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – Модель посадить в простом, спокойном движении, освещение со спины и несколько сбоку. Свет энергично моделирует форму.

Цель задания – дать студентам понимание построение пластической формы через светотени.

7. Портрет с руками

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – овладения портретным сходством, передачи психологического содержания портретируемого. Обязательное выполнение цветовых композиционных эскизов. После рисунка углем на холсте ответственным моментом является подмалевок – основа конечного цветового решения. Переход к разработке основных форм возможен после того, как будут верно взяты цветовые отношения в подмалевке. В период работы над одетой полу-фигурой ставится задача более подробного анализа головы и кистей рук.

Цель задания – обучение более подробному, глубокому анализу, как целого, так и деталей формы.

Учебные задания второго курса

Учебным заданием на втором курсе является изображение полфигуры и фигуры человека. Натура становится обнаженная и одетая, в разных условиях освещения. Особое внимание должно быть обращено на характеристику и портретность модели, а также на завершенность и детальное выполнение головы и рук в этюде. Во втором семестре в программе второго курса после изучения полу-фигуры вводятся задания по изображению обнаженной и одетой фигуры человека. Постановка должна быть ясная и простая, главная задача выявление пластики и характера модели.

3-й семестр

1. Портрет

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – ставится ясная постановка на контрастном фоне, студентам предлагается учебная постановка с освещением, максимально выявляющим форму. Перед началом работы цветом на холсте выполняется этюд

небольшого размера для нахождения композиционного построения и его колористического решения. Затем выполняется рисунок углем на холсте.

Цель задания – вспомнить пройденный материал на первом курсе. Наряду с передачей большой формы и больших цветовых отношений поработать над деталями головы (глаз, нос, рот, ухо). Добиться не просто портретного сходства модели.

2. Портрет с руками

Формат не больше 80 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – овладения портретным сходством, передачи психологического содержания портретируемого. Обязательное выполнение цветовых композиционных эскизов. После рисунка углем на холсте ответственным моментом является подмалевок – основа конечного цветового решения. Переход к разработке основных форм возможен после того, как будут верно взяты цветовые отношения в подмалевке. В период работы над одетой полу-фигурой ставится задача более подробного анализа головы и кистей рук.

Цель задания – обучение более подробному, глубокому анализу, как целого, так и деталей формы.

3. Кисти рук -

Формат не больше 30 см по большой стороне

Материал – картон, масло.

Учебная задача – этюды кистей рук в различных поворотах и движениях, искать для них наиболее естественное положение. В качестве модели наиболее полезны кисти рук с хорошо выраженной костной основой и типичные по формам.

Цель задания – изучение пластической формы кистей рук.

4. Обнаженная полу фигура

Формат не больше 90 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – Поза модели должна быть несложной. Фоном могут служить соответствующие драпировки, подчеркивающие и выявляющие колорит тела. Знакомство с обнаженной полу-фигурой, взять основные тональные и цветовые отношения. Направлять внимание студента на объемно-пространственное восприятие натуры.

Цель задания – изучение форм обнаженного тела, взаимосвязи отдельных частей и его живописно-пластического содержания.

5. Обнаженная полу фигура

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – постановка в более сложном ракурсе.

Продолжаем знакомство с обнаженным телом.

Цель задания – совершенствование живописной техники, умелое использование разнообразной фактуры красочного слоя, разнообразие лепки формы, повышение культуры письма.

4-й семестр

1. Портрет

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – работа над передачей индивидуального сходства, как внешнего, так и внутреннего. Одета фигура.

Цель задания – развитие наблюдательности и углубленного изучения модели. Добиться портретности и выявить характер модели.

2. Ступни

Формат не больше 30 см по большой стороне

Материал – картон, масло.

Учебная задача – этюды ступней в различных поворотах и движениях, искать для них наиболее естественное положение. В качестве модели наиболее полезны ступни к с хорошо выраженной костной основой и типичные по формам.

Цель задания – изучение пластической формы ступней.

3. Сидящая фигура

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

Учебная задача – изображение обнаженной фигуры человека. Постановка должна быть ясная и простая, главная задача выявление пластики и характера модели и ее связь с окружающей средой.

Цель задания – обучение лепки способами живописи сложной формы обнаженной фигуры, связи всех составных частей, анатомический анализ построения.

4. Фигура со спины

Формат не больше 110 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

Учебная задача – работа над фигурой ведется по принципу: от общего к частному, а затем от частного к общему. Обнаженная фигура со спины.

Цель задания – закрепление и развитие у студентов анатомически грамотного изображения форм человеческого тела, передача пространства, среды и условий освещенности.

5. Фигура против света

Формат не больше 110 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

Учебная задача – Обнаженная фигура контражур. Сильный контраст между светом и тенью, при этом задача написать пространство и не затемнить фигуру.

Цель задания – закрепление и развитие у студентов анатомически грамотного изображения форм человеческого тела, передача пространства, среды и условий освещенности.

7. Лежащая фигура

Формат не больше 110 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

Учебная задача – изображение обнаженной фигуры человека. Наряду с общими задачами грамотного изображения человека, ставятся задачи мастерства.

Цель задания – показать уровень изобразительной грамоты, приобретенный за период учебы, умение осознанно применять многообразные средства живописи в образных целях, методически правильно вести работу, передача характера натуры в пространстве.

Важным этапом в учебном процессе является летняя учебная практика (пленэр). В период практики студенты занимаются пленэрной живописью.

Учебные постановки ставятся с учетом освещения солнцем и в тени с задачами изучения пленэра. Работа на пленэре расширяет у студентов понятие о цветовом богатстве окружающего их мира, о свете, цвете, тепло-холодном контрасте и колорите, освежает и обогащает их палитру.

7.3 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Текущий контроль.

Текущий контроль для оценивания компонентов дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой в ходе учебного процесса в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д. Рекомендуется для оценки знаний студентов.	Перечень тематических заданий по дисциплине. Различные аспекты тем, разделов дисциплины.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр)	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, усвоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения каждого тематического раздела дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Рубежный контроль			
1	Промежуточный просмотр	Целевой просмотр работы студента в рамках изучения каждого из тематических разделов дисциплины. Средство проверки умений студента	Темы творческих заданий по дисциплине.

		применять полученные знания по заранее определенной методике для выполнения заданий по дисциплине в целом или отдельных ее разделов. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	
--	--	---	--

Итоговый контроль.

Итоговый контроль обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ и курсовой работы (в некоторых семестрах согласно учебному плану).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен (Экзаменационный кафедральный просмотр)	Просмотр выставки-отчета студентов о выполненных в течении семестра практических творческих работах. Оценка работ кафедральной комиссией по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в выполненных работах. Рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения через реализацию в текущей работе.	Экзаменационный просмотр с выставлением оценки. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

1. Техника живописи: учебное пособие / Д. И. Киплик. — 8-е изд., стер. -Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 592 с., ЭБС «Лань»;
2. Технология станковой живописи. История и исследование: учебное пособие /Ю. И. Гренберг. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. - 336 с., ЭБС «Лань»;
3. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 368 с., ЭБС «Лань».

8.2. Дополнительная литература:

1. Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива.- М.: Академ. проект, 2014.-248с. **НЭБ**
2. Тютюнова Ю. М. Пленэр. М.: Академ. проект, 2012. - 175 с. **НЭБ**
3. Шашков Ю. П. средства. -М.: Академический проект, 2010. - 126 с. **НЭБ**

8.3. Рекомендуемая литература

1. Апполинарий Васнецов: Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи. Издательство: Планета музыки, 2017 г.
2. Ковалёв Ф. В. Золотое сечение в живописи. Высшая школа. Киев. 1989 г
3. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. Книга. Москва.1986 г.
4. Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи. Советский художник. Москва. 1983 г
5. Советы мастеров. Живопись и Графика. «Художник РСФСР» Ленинград. 1973г.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
<http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
<http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.

<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
<http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
<http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>—страничка сайта «Фонд Русская классика»
www.iskusstvo.ru
www.paintingart.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций, обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Внимание студента должно быть обращено на то, что любая работа начинается с предварительного этюда, в котором решаются основные тоновые колористические и композиционные задачи.

Необходимо знать построение сложных узлов фигуры (кисти рук, ноги, колени и т. д.). Постоянно тренировать глаз и руку через этюды, особенно ситуационные, использовать в работе различные материалы кроме масла (акварель, гуашь, темпера и т.д.). Учиться умению видеть наиболее выразительные пластические моменты в окружающей действительности.

Во время занятий студенты должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым студентом, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки могут быть общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, это хороший способ проверить свои ошибки. На занятии недопустимо громко разговаривать, отвлекать и мешать другим студентам, включать громкую музыку.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.groveart.com//> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана "Современное искусство в Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России

<http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется.

<https://c1296.c.3072.ru/> (moodle) - Электронный образовательный ресурс (вход по паролю), используемый при реализации образовательного процесса по дисциплине в дистанционном формате.

<http://pravo.roskultura.ru/> - правовой портал в сфере культуры.

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

1. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий живописью).
2. Оборудование: мольберты, подиумы, столы, стулья, планшеты, и т.д.
3. Художественные материалы: загрунтованные холсты, масляные краски, палитры, кисти, картон, бумага, крафт, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики.
4. Аудиовидеотехника для воспроизведения записей.
5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
6. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине «Живопись (общий курс)» проводятся в учебных мастерских, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальности является ее общая площадь, позволяющая осуществлять сложные постановки, требующие большого отхода. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы с натюрмортами

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента

Для постановок по дисциплине «Живопись (общий курс)» необходим разнообразный набор драпировок и натюрмортный фонд. Для живописи на первом-втором курсе необходимы мольберт для каждого обучающегося, подиумы для постановок, ширмы для натуры, слепки с античных скульптур.