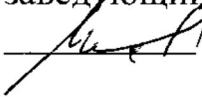


**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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»

Специальность:
54.05.02 Живопись

Специализация:
художник–реставратор (темперная живопись)

Квалификация:
художник-реставратор (темперная живопись)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Максимов Е.Н. – профессор
кафедры живописи и композиции

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «ЖИВОПИСЬ» 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
© Максимов Евгений Николаевич

Содержание:

- 1.** Аннотация дисциплины
- 2.** Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
- 3.** Место дисциплины 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
- 11.** Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
- 12.** Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Настоящий курс является одним из базовых, профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся по специальности – художник-живописец (станковая масляная живопись).

Основной **целью** курса живописи 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.

Данная дисциплина, 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 художественно-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.

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 формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления ОПК-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах		5-10 семестр	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Промежуточный (рубежный) контроль - промежуточный просмотр. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – экзаменационный кафедральный просмотр. Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Преподавание дисциплины «Живопись» 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.

Курс живописи предполагает текущий, промежуточный 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»: рисунок, композиция.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс (ак.ч.)		2 курс (ак.ч.)		3 курс (ак.ч.)		4 курс (ак.ч.)		5 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Общая трудоёмкость дисциплины	22 (792)					135	135	99	108	153	162
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	540					90	90	90	90	90	90
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	252					45	45	9	18	63	72
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											

Итоговый контроль						ЭП	ЭП	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» 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	Трудоемкость	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе	
		ПЗ Аудиторная работа студента с преподавателем	СРС Самостоятельная работа студента
5 семестр	135	90	45
1. Постановка. Обнаженная фигура в интерьере.	55	35	20
2. Короткий этюд фигуры	20	15	5
3. Обнаженная фигура при боковом освещении	35	25	10
4. Обнаженная фигура	25	15	10
6 семестр	135	90	45
1. Обнаженная фигура с натюрмортом.	55	35	20
2. Фигура в одежде.	35	25	10
3. Короткий этюд обнаженной фигуры	20	15	5
4. Обнаженная фигура.	25	15	10
7 семестр	99	90	9
1. Две мужских обнаженных фигуры в интерьере.	55	50	5
2. Обнаженная фигура в интерьере	44	40	4
8 семестр	108	90	18
1. Две женских обнаженных фигуры в интерьере	64	54	10
2. Одета фигура с натюрмортом	44	36	8
9 семестр	153	90	63
1. Две одетых фигуры в интерьере	153	90	63
10 семестр	162	90	72

1. Две-одетых мужских и женских фигур в интерьере с натюрмортом	162	90	72
Итого(ак.часах)	792	540	252

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.

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: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления ОПК-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной		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.
		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 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

деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах		3 «удовлетворительно» 2 «неудовлетворительно»	недостатков в освоении отдельных тем курса 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. Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует 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

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	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	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения;

		не достигнут	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)

На третьем курсе основным учебным заданием является изображение обнажённой и одетой фигуры человека. В течение учебного года выполняется 6-9 учебных заданий.

3 курс, 5 семестр.

Всем заданиям 5 семестра соответствуют следующие цели, задачи, материалы.

Обязательны предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

1. Постановка. Обнаженная фигура в интерьере.
2. Короткий этюд фигуры.
3. Обнаженная фигура при боковом освещении.
4. обнаженная фигура.

Задачи: посредством создания композиционных набросков и этюдов постановки, сформулировать композиционно-пространственное, колористическое решение в формате будущего холста.

Цели: совершенствование ранее полученных студентом навыков на младших курсах. Поиск ритмов, силуэта, равновесия и контраста. Переход к созданию живописной учебной работы.

Материалы: бумага, карандаш, уголь. Картон, холст, масло.

Задачи: передача характера, психологического состояния модели. Изучение цветовых и светотональных отношений. Композиционное и цветовое решение живописного холста. Передача пространства и характера освещения внутри помещения.

Цели: развить и углубить пластическое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача фактуры и материала. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

6 семестр.

Всем заданиям 6 семестра соответствуют следующие цели, задачи, материалы.

Обязательны предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

1. Обнаженная фигура с натюрмортом
2. Фигура в одежде.

3. Короткий этюд обнаженной фигуры

4. Обнаженная фигура.

Задачи: посредством создания композиционных набросков и этюдов постановки, сформулировать композиционно-пространственное, колористическое решение в формате будущего холста.

Цели: совершенствование ранее полученных студентом навыков в предыдущем семестре. Поиск ритмов, силуэта, равновесия и контраста. Переход к созданию живописной учебной работы.

Материалы: бумага, карандаш, уголь. Картон, холст, масло.

Задачи: передача пространства и характера освещения внутри помещения, фактуры и материала предметов, характера модели. Выявление цветовых, колористических соотношений. Соподчиненность второстепенного главному, предметов и фигуры, при помощи композиционного и общего живописного решения.

Цели: развить и углубить пластическое, цветовое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача материала. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

4 курс, 7 семестр

На четвёртом курсе основным учебным заданием является изображение обнажённой и одетой фигуры человека, а также групп из нескольких фигур. В течение учебного года выполняется 4-6 учебных заданий.

Всем заданиям 7 семестра соответствуют следующие цели, задачи, материалы.

Обязательны предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

1. Две мужских обнаженных фигуры в интерьере.
2. Обнаженная фигура в интерьере.

Задачи: посредством создания композиционных набросков и этюдов постановки, сформулировать композиционно-пространственное, колористическое решение в формате будущего холста.

Цели: совершенствование ранее полученных студентом навыков в предыдущем семестре. Поиск ритмов, силуэта, равновесия и контраста. Переход к созданию живописной учебной работы.

Материалы: бумага, карандаш, уголь. Картон, холст, масло.

Задачи: передача пространства, сопоставление характеристик мужских моделей и их композиционно-пластическая связь. Важно композиционное и цветовое решение живописного холста. Передача пространства и характера освещения внутри помещения.

Цели: развить и углубить пластическое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы,

сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача фактуры и материала. Работа над групповой постановкой должна готовить студента к решению задач картины. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

Задачи: передача характера, психологического состояния модели. Изучение цветовых и светотональных отношений. Композиционное и цветовое решение живописного холста. Передача пространства и характера освещения внутри помещения.

Цели: развить и углубить пластическое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача фактуры и материала. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

8 семестр.

Всем заданиям 8 семестра соответствуют следующие цели, задачи, материалы.

Обязательны предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

1. Две женских обнаженных фигуры в интерьере.
2. Одета фигура с натюрмортом.

Задачи: посредством создания композиционных набросков и этюдов постановки, сформулировать композиционно-пространственное, колористическое решение в формате будущего холста.

Цели: совершенствование ранее полученных студентом навыков в предыдущем семестре. Поиск ритмов, силуэта, равновесия и контраста. Переход к созданию живописной учебной работы.

Материалы: бумага, карандаш, уголь. Картон, холст, масло.

Задачи: передача пространства, сопоставление характеристик женских моделей и их композиционно-пластическая связь. Важно композиционное и цветовое решение живописного холста. Передача пространства и характера освещения внутри помещения.

Цели: развить и углубить пластическое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача фактуры и материала. Работа над групповой постановкой должна готовить студента к решению задач картины. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

Задачи: передача пространства и характера освещения внутри помещения, фактуры и материала предметов, характера модели. Выявление цветовых, колористических соотношений. Соподчиненность второстепенного главному, предметов и фигуры, при помощи композиционного и общего живописного решения.

Цели: развить и углубить пластическое, цветовое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача материала. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

5 курс, 9 семестр

На пятом курсе основным учебным заданием является изображение групп из нескольких обнажённых и одетых фигур человека.

Всем заданиям 9 семестра соответствуют следующие цели, задачи, материалы.

Обязательны предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

1. Две одетых фигуры в интерьере.

Задачи: посредством создания композиционных набросков и этюдов постановки, сформулировать композиционно-пространственное, колористическое решение в формате будущего холста.

Цели: совершенствование ранее полученных студентом навыков в предыдущем семестре. Поиск ритмов, силуэта, равновесия и контраста. Переход к созданию живописной учебной работы.

Материалы: бумага, карандаш, уголь. Картон, холст, масло.

Задачи: передача пространства, сопоставление характеристик моделей и их композиционно-пластическая связь. Важно композиционное и цветовое решение живописного холста. Передача пространства и характера освещения внутри помещения.

Цели: развить и углубить пластическое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача фактуры и материала. Работа над групповой постановкой должна готовить студента к решению задач картины. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

10 семестр.

Всем заданиям 10 семестра соответствуют следующие цели, задачи, материалы.

Обязательны предварительные композиционные наброски и этюды перед каждым заданием.

1. Две одетых мужских и женских фигур в интерьере с натюрмортом.

Задачи: посредством создания композиционных набросков и этюдов постановки, сформулировать композиционно-пространственное, колористическое решение в формате будущего холста.

Цели: совершенствование ранее полученных студентом навыков в

предыдущем семестре. Поиск ритмов, силуэта, равновесия и контраста. Переход к созданию живописной учебной работы.

Материалы: бумага, карандаш, уголь. Картон, холст, масло.

Задачи: сопоставление психологических и гендерных характеристик моделей. Соподчиненность второстепенного главному, предметов и фигур, фактуры и материала предметов и их композиционно-пластическая связь. Общее цветовое решение живописного холста. Передача пространства, характера освещения в интерьере.

Цели: развить и углубить пластическое и светотеневое решение, найденное в предварительных композиционных набросках и этюде. Развитие профессиональных навыков у студента. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, уточнение цветовых отношений, передача фактуры и материала. Работа над групповой постановкой должна готовить студента к решению задач картины. Создание законченного произведения.

Материалы: холст, масло.

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

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 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.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) 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	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.	Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. Фейнберг Леонид Евгеньевич. Секреты живописи старых мастеров: учеб. пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. - Изд. 5-е, стер. - СПб: Лань: Планета музыки, 2020. - 366 с.: ил.; 20 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-8114-4846-3; 978-5-4495-0399-2 (в пер.): 530-00.
2. Рерберг Федор Иванович. Художник о красках: науч.-попул. изд. / Ф. И. Рерберг. - М.: Юрайт, 2020. - 210 с., 1 л. цв. ил., портр.; 24 см. - (Антология мысли). - Кн. доступна на "Юрайт" urait.ru, "Юрайт. Библиотека". - ISBN 978-5-534-12644-0 (в пер.): 459-00.
3. Кочергин Эдуард Степанович. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий: учеб. пособие / Эдуард Кочергин. - 3-е изд. - СПб: Вита Нова, 2019. - 158 с.: цв. ил.; 21 см. - Библиогр: с. 146-147.- Рек. для спец. "Сценография".- 1 500 экз. - ISBN 978-5-93898-715-9

8.2. Дополнительная литература:

1. Волков И. Н. Цвет в живописи. - М.: В. Щевчук, 2014. - 359 с.
2. Киплик Д. И. Техника живописи - 2013 г. – 352 с. НЭБ.
3. Гренберг Ю. И. От фаумского портрета до постимпрессионизма: История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции. - М.: Искусство, 2004. - 268 с.
4. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование: монография. - М.: Изобр. искусство. 1982.– 319 с. НЭБ

8.3. Рекомендованная литература:

1. Азио Д. Ван Гог, Москва, 2017г., 303стр.
2. Виктор Борисов-Мусатов и мастера общества "Голубая роза": альбом / Гос. Русский музей; авт. ст. В. Круглов. - СПб: PalaceEditions, 2017. - 180 с.: цв. ил., портр.; 23х24 см. - ISBN 978-5-93332-575-8 (в пер.)
3. Павлинов Павел Сергеевич. Зинаида Серебрякова. Мир её искусства / Павел Павлинов. - М.: Слово/SLOVO, 2017. - 432 с.: цв. ил.; 24х18 см. - Библиогр.: с.425-427.- Указ. имён: с.427-431.- Содерж. фот.- С автогр. авт.- 2 000 экз. - ISBN 978-5-387-01271-6 (в пер.)
4. Полушин В. Л., «Наталья Гончарова: Царица русского авангард, Москва, 2016г., 523стр
5. Основы творческого подхода в живописи: учеб пособие / Исаев А.А. и др. Флинта, 2016. - 222 с. НЭБ
6. Виннер А.В. «Материалы масляной живописи» М. 2000 г.- 478 с. НЭБ

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](http://www.iskusstvo.ru)

[www. paintingart.ru](http://www.paintingart.ru)

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентного 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 ит.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

<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. Аудио-видеотехника 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» проводятся в учебных мастерских, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам 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» необходим разнообразный набор драпировок и натюрмортный фонд, необходимы мольберт для каждого обучающегося, подиумы для постановок, ширмы для натуры, слепки с античных скульптур.