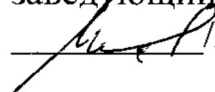

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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–живописец (театрально-декорационная живопись)**

**Квалификация:
художник-живописец (театрально-декорационная живопись)**

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

**Составитель:
Лебедева Р. И. – профессор 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
© Лебедева Раиса Ивановна

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

Обучение общему курсу живописи в высшей художественной школе направлено на воспитание художника-живописца, обладающего высокой изобразительной культурой, профессиональным мастерством.

Основной формой обучения живописи является работа с натуры в мастерской и на пленэре. Процесс обучения живописи включает все элементы изобразительного языка - композиция, рисунок, пластические, цветовые, тональные и пространственные задачи.

Обучение студента на театрально – декорационном отделении ставит перед студентом аналогичные задачи, но, исходя из специфики работы театрального художника, цвет в живописи несколько абстрагируется от предметного восприятия действительности.

Холст должен являть собой эстетическую ценность, где красочная красота холста, гармония, качество красок, связь красок в холсте приобретает большое значение. Это связано с тем, что довольно часто внешний облик спектакля решается только при помощи цветовых задач – задник, кулисы, костюмы.

Цель дисциплины:

- формирование представления о предмете и методах профессиональной живописи, её месте среди других художественных дисциплин в творческом познании действительности;
- выработка представления и понимания основных теоретических и методологических положений в живописи, необходимых в творческой работе художника;
- владение навыками академической живописи во всех её формах,
- умение уверенно и свободно выражать свои мысли изобразительными средствами, языком живописи;
- освоение основных приемов и средств живописи;
- развитие навыков постоянной практики работы над этюдом и длительной постановкой;
- умение анализировать и использовать в творческом процессе живописный этюд как средство для сбора необходимого натурного материала;
- умение применять на практике технологию и средства живописи.

Основные задачи дисциплины:

освоить обучающимися суть понятия «театрально-декорационную живопись»;
изучить теорию композиции;
композиционные возможности изобразительных средств живописи;

синтез живописи и выразительных средств оформления спектакля;
изучение классических композиционных решений;
последовательная работа над постановкой.

Обучение студентов ведется через изучение задач натюрморта, фигуры человека, его внешнего облика, одежды, показать характерные черты этого персонажа средствами живописи.

Приступая к решению холста, студент должен предварительно глубоко продумать, что он хочет сказать своим произведением, какие эмоции вызвать.

Выражая то или иное состояние человека, студент должен сам глубоко прочувствовать это состояние. Это студент должен сделать, прежде всего, в портрете. Через него читается содержание произведения. Портрет – это основное, главное в живописи, если только произведение не носит чисто декоративного характера.

Все человеческие переживания, чувства студент должен отразить в портрете. Портрет – основа любой живописной работы. Раскрыть перед портретируемым его истинное внутреннее лицо – главная задача мастера. Чтобы показать настоящее лицо человека, студент должен глубоко понять весь облик портретируемого – его характер, привычки, устремления, индивидуальные психологические особенности, средствами глубокой драгоценной живописи.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен **знать** основные законы линейной перспективы, свойств технологии и материалов для живописи, методов ведения этюда и длительной постановки, законов цветоведения, понимание художественных и эстетических свойств цвета и тона, основных закономерностей создания цветового и тонального строя, основ пластической анатомии человека и методов анатомических зарисовок.

Студент должен **уметь** осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами живописи, изображать человека и предметно-окружающую среду, творчески использовать средства живописи, её изобразительно-выразительные возможности.

Обучающийся после прохождения курса должен **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 композицией; 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. практической работы в различных техниках и видах живописи.

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	Знать: – выразительные средства композиции; законы формообразования и организации пространства изображения; – знать 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; – разнообразными техниками рисунка и технологиями его использования для создания изобразительной формы.	1-4 семестры	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ 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.

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 законы построения изображения на картинной плоскости; Уметь: – собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности; –проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; –выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; Владеть: –выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; – способностью аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания		
--	--	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Живопись (общий курс)» изучается с 1 по 4 семестр на 2 курсах. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Живопись (общий курс)»: живопись, рисунок.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс (ак.ч.)		2 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	24 (864)	216	216	216	216

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:					
- лекции (Л)					
- семинарские занятия (СЗ)					
- практические занятия (ПЗ)	360	90	90	90	90
- индивидуальные занятия (ИЗ)					
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)					
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	504	126	126	126	126
- 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 живописи, рисунка, композиции, перспективы, пластической анатомии.

Стремиться к строгому ясному, грамотному выражению формы, пластики, цвета.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на изучении цвета, цвета в тоне, цвета, количества и качества освещения

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	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ	СЗ	ИЗ	СРС
			Ауд. работа под			

			рук. препод.			
1 курс, 1 семестр	216		90			126
1. Натюрморт			15			20
2. Голова			15			21
3. Кратковременный этюд головы			15			5
4. Голова			15			30
5. Портрет с руками			15			30
6. Голова на прямом свету			15			20
1 курс, 2 семестр	216		90			126
1. Этюд головы человека			18			25
2. Голова с плечевым поясом			18			26
3. Этюд головы человека			18			25
4. Этюд головы человека			18			25
5. Портрет с руками			18			25
2 курс, 3 семестр	216		90			126
1. Натюрморт (на боковом свету)			20			25
2. Портрет			20			35
3. Натюрморт (на прямом свету)			20			35
4. Портрет с руками в театральном костюме			30			31
2 курс, 4 семестр	216		90			126
1. Портрет с руками (постановка с акцентом на выразительность рук)			18			30
2. Натюрморт в глубине мастерской			18			28
3. Портрет с руками			18			28
4. Портрет с руками в театральном костюме			18			20
5. Натюрморт в глубине мастерской			18			20
Итого (ак. часах)	864		360			504

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. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	Знать: – выразительные средства композиции; законы формообразования и организации пространства изображения; – знать 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; – разнообразными техниками рисунка и технологиями его использования для создания изобразительной формы.	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне. 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.

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 законы построения изображения на картинной плоскости; Уметь: – собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности; –проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; –выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; Владеть: –выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; – способностью аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	3 «удовлетворительно» 2 «неудовлетворительно»	Работы студента иллюстрируют наличие незначительных 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 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

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

Учебные задания первого курса

1 семестр

Тема 1. Натюрморт.

Натюрморт должен быть несложным, но с четко поставленной задачей. Если натюрморт поставлен на прямом свете, то акцентируется цветовая задача (учитывая первое задание постараться поставить натюрморт гармонично по колориту).

Размер холста - до 100 см. по большой стороне.

Учебная задача – написать натюрморт с учетом того, что тональная задача, естественно, неразрывно связана с цветовой, но предметы на прямом свете несколько уплощаются и отсутствуют достаточно контрастные тени.

Цель задания - дать понятие общего тона в постановке, связи красок в холсте, тональная цельность.

Тема 2. Голова.

Поскольку голова-первое задание, модель должна быть ясно поставлена, особенно с точки зрения тонального решения. Свет на голове должен быть по отношению к фону четко светлее, тень темнее. Тон фона – средний полутон, а цвет фона желательно очень спокойный - мягко-серый, серо-охристый.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – написать голову натурщика с соблюдением основной концепции и задачами постановки.

Цель задания – дать понятие цветовых и тональных отношений освещенной и теневой стороны головы к фону, усвоить понятие «средний тон».

Тема 3. Кратковременный этюд головы.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – задание, направленное на сосредоточенность внимания на цветовом решении этюда: связь красок зоны света с красками зоны тени и фона. Тональное решение обязательно.

Цель задания – дать понятие единого колористического решения холста.

Тема 4. Голова.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – та же, что в первых двух заданиях, но с более детальной проработкой деталей.

Цель задания – закрепление знаний и навыков по живописи головы человека.

Тема 5. Портрет с руками.

Размер холста – до 90 см по большой стороне.

Учебная задача – композиция на холсте, дающая возможность решения фигуры в пространстве среды. Задача – единство освещения (большая зона света и большая зона тени. Избежать дробности в зоне света и зоне тени.)

Цель задания – закрепление понятий «пространство среды, единство освещения».

Тема 6. Голова на прямом свету.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – акцент на цветовое решение. Проследить связь красок головы в зоне света к краскам фона. Зона тени цельная, нейтральная по краскам.

Цель задания – закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения.

2 семестр

Тема 1. Этюд головы человека.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – написать этюд головы человека, используя знания о тональном и колористическом решении холста и навыки, полученные в процессе обучения.

Цель задания – закрепление полученных в 1-м семестре знаний о тональном и колористическом решении этюда головы человека.

Тема 2. Голова с плечевым поясом.

Размер холста – до 80 см по большой стороне.

Учебная задача –тональное и цветовое решение плечевого пояса должно быть подчинено общему цельному решению холста. Необходимо разместить полуфигуру в холсте так, чтоб была возможность отразить положение плечевого пояса в среде.

Цель задания –понятие соподчиненности деталей в холсте.

Тема 3. Этюд головы человека.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – написать этюд головы человека, используя знания о тональном и колористическом решении холста и навыки, полученные в процессе обучения.

Цель задания – закрепление полученных в 1-м семестре знаний о тональном и колористическом решении этюда головы человека.

Тема 4. Этюд головы человека.

Размер холста – до 60 см по большой стороне.

Учебная задача – написать этюд головы человека, используя знания о тональном и колористическом решении холста и навыки, полученные в процессе обучения.

Цель задания – закрепление полученных в 1-м семестре знаний о тональном и колористическом решении этюда головы человека в более короткой постановке.

Тема 5. Портрет с руками.

Размер холста – до 90 см по большой стороне

Учебная задача – композиционное построение холста с целью выразительного решения пространственной задачи.

Цвет в тоне. Единство освещения, цельность зоны света и зоны тени. Задачи цветовые и тональные усложнены более детальной проработкой формы головы, рук, одежды. Выдержать соподчиненность деталей в холсте.

Учебные задания второго курса

3 семестр

Тема 1. Натюрморт (на боковом свету).

Размер холста – по решению преподавателя в зависимости от характера натюрморта.

Учебная задача – найти композиционное решение холста (цельная композиционная крупная завязка натюрморта) с акцентом на тональную задачу.

Проследить количество света на постановке (общий тон). Особое внимание на светотеневую характеристику натюрморта. Решение большой единой зоны света и зоны тени (тональное и цветовое).

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при контрастном боковом освещении.

Тема 2. Портрет.

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – усложнение задач колористического и тонального решения портрета более внимательной проработкой деталей формы головы. Внимательно отнестись к задаче соподчиненности деталей.

Цель задания - усвоение понятия портретной характеристики человека в контексте общего решения холста.

Тема 3. Натюрморт (на прямом свету).

Размер холста – по решению преподавателя в зависимости от характера натюрморта.

Учебная задача – найти композиционное решение холста (цельная композиционная крупная завязка натюрморта) с акцентом на тональную задачу.

Проследить количество света на постановке (общий тон). Особое внимание на светотеневую характеристику натюрморта. Решение большой единой зоны света и зоны тени (тональное и цветовое).

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке на прямом свету.

Тема 4. Портрет с руками в театральном костюме.

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – усложнение задач колористического и тонального решения портрета более внимательной проработкой деталей формы головы. Внимательно отнестись к задаче соподчиненности деталей. Кисти рук необходимо увидеть цельно, подчинить детали целому. Воспринять как единую крупную форму.

Цель задания - освоение понятия портретной характеристики человека в контексте общего решения холста с проработкой и соподчинением деталей целому.

4 семестр

Тема 1. Портрет с руками (постановка с акцентом на выразительность рук).

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача –портрет с выявлением характера модели и более внимательной проработкой деталей головы. Внимательно отнестись к задаче соподчиненности деталей. Детально проработать кисти рук, их необходимо увидеть цельно, подчинить детали целому. Воспринять как единую крупную форму.

Цель задания - освоение понятия портретной характеристики человека в контексте общего решения холста с проработкой и соподчинением деталей целому.

Тема 2. Натюрморт в глубине мастерской.

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – найти композиционное решение холста (цельная композиционная крупная завязка натюрморта) с акцентом на тональную задачу при отсутствии резкого освещения. Проследить количество света на постановке (общий тон).

Главная задача – решение цвета в тоне.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при мягком освещении.

Тема 3. Портрет с руками.

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача Решение композиции портрета с учетом живописи в среде, в пространстве. Цветовая задача – связь и качество красок. Цельность решения холста – крупные зоны тени и света. Внимательная проработка формы, деталей. Постепенно акцентироваться на передаче портретной характеристики человека.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков в портретной характеристике человека с учетом цельности общего решения холста, с проработкой и соподчинением деталей целому.

Тема 4. Портрет с руками в театральном костюме.

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач сохраняется в полном объеме. Передать характер костюма (эпоха, детали, подчинение целому).

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков в портретной характеристике человека и особенностей костюма с учетом цельности общего решения холста, с проработкой и подчинением деталей целому.

Тема 5. Натюрморт в глубине мастерской.

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач сохраняется в полном объеме. Передать тональную погруженность предметов в среде при отсутствии резкого освещения. Главная задача остается прежней – решение цвета в тоне.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков в цельности общего решения холста, с передачей характера среды и проработкой и соподчинением деталей целому.

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.	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.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных 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.	Темы творческих заданий по дисциплине. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.

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
Итоговый контроль			
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.	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. Фейнберг Л. Е. Секреты живописи старых мастеров. Учебное пособие. СПб Лань Планета музыки, 2020 г., 366 с.

2. Барышников А. П. Основы композиции. Учебное издание. 2020 г. 196 с.
3. Качергин Э. С. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий. Учебное пособие. СПб Вита Нова. 2019 г. 158 с.
4. Образ и смысл. Голландская живопись 17 века из музеев и частных собраний России. Минкультуры Лингва Ф. 2021 г. 216 с.
5. Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейдонской коллекции. Минкультуры РФ ГНИИ им. Пушкина Государственный Эрмитаж. 2018 г. 256 с.
6. Гавриляченко С. А. Композиционный рисунок. Методология композиционности. МГАХИ им. В.И. Сурикова СканРус. 2020 г. 240 с.
7. Мирхасанов Р. Ф. Ведение масляной живописи: «Техника старых мастеров» 2023 г. 225 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Виннер А. В. Материалы масляной живописи. - М.: [Сварог и К](#), 2000. - 477 с. НЭБ
2. Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива.- М.: Академ. проект, 2014 - 248 с. НЭБ
3. Тютюнова Ю. М. [Пленэр](#). М.: [Академ. проект](#), 2012.- 175 с. НЭБ
4. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства. -М.: Академический проект, 2010. - 126 с. НЭБ

8.3. Рекомендованная литература:

1. Основы творческого подхода в живописи: учеб пособие / Исаев А. А. и др. [Флинта](#), 2016. - 222 с. НЭБ
2. Яковлева Н. А. «Историческая картина в русской живописи» - М.: Белый город, 2005 г. – 656 с.
3. Алексеев-Алюрви Юрий Витальевич. Красочное сырье и краски, используемые в живописи: Анализ и описание природного минерального и органического сырья, рецепты приготовления красок. - М., 2004.- 306 с.

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
www.jivopis.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.

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 рисунком).
2. Оборудование: мольберты, подиумы, столы, стулья, планшеты, и т.д.
3. 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, специально оборудованное место для забора воды, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять работу над крупноформатными произведениями, требующими большого отхода. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы над композицией при дневном свете.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для оборудования рабочего места по дисциплине "Живопись (общий курс)" для каждого студента на период обучения необходимы: мольберты, стулья, тумбы под палитры, софиты, обогреватели, краски, кисти, разбавители, холст на подрамнике, уголь, карандаш.