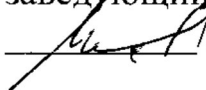

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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–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» 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

Цель курса: 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. Целью курса является обучение и воспитание художника – живописца, обладающего профессиональным мастерством, высокой изобразительной культурой, умеющего образно мыслить и осуществлять свои творческие замыслы в адекватную, убедительную художественную форму; умеющего претворить свое видение и понимание реальной действительности во всем богатстве ее проявлений в художественные образы, основанные на законах построения изображения на картинной плоскости. Главной целью и заботой высшей художественной школы в процессе обучения живописи и привитии профессиональных навыков является воспитание творческой личности, самостоятельного художника-творца, обладающего высоким профессиональным мастерством.

Задачи курса: воспитание художника-живописца, обладающего высокой изобразительной культурой, профессиональным мастерством, предполагающим решение разнообразных задач в области изобразительного искусства, умеющего работать в различных жанрах (картина, портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.), умеющего на основе полученных знаний и навыков, а также успешного освоения как специальных, так и общеобразовательных и научно-теоретических дисциплин, создавать высокопрофессиональные произведения изобразительного искусства, а также быть готовым к педагогической деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения 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: на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и профессиональной деятельности; разбираться в качестве

живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания картины; собрать подрамник, натянуть и подготовить холст для работы; в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал; выполнить картон для картины; последовательно и планомерно вести работу над картиной; соблюдать технологические процессы и приёмы при создании картины; поставить учебную постановку, определить цели и пластические задачи постановки;

владеть: практическими навыками проведения подготовительного процесса при создании картины; методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; навыками работы над этюдом; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании картины; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; техникой работы на современных электронных носителях информации; навыком и опытом работы над натурными постановками.

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-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения		5-10 семестры	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Промежуточный

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах			(рубежный) контроль – промежуточный просмотр. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – Экзамен (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 одной из основных среди дисциплин профессионального цикла. Для живописи отводится время в аудиторных занятиях, поскольку объем и важность теоретического материала в обязательном порядке закрепляется постоянной работой с натуры. Специалист получает подготовку, позволяющую ему работать творчески, преподавать в образовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего, высшего образования и вести культурно-просветительскую деятельность.

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»: рисунок, композиция.

4. Объем 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	34 (1224)					189	189	198	198	234	216
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:	684					99	99	108	108	144	126
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль						Э (ЭП)	Э (ЭП)	Э (ЭП)	Э (ЭП)	Э (ЭП)	Э (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, основанных на собственном творческом опыте и включает в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «живопись» должно увязываться с преподаванием рисунка, анатомии, композиции и другими теоретическими дисциплинами учебного плана.

Термин «живопись» обозначает авторское отношение к окружающей действительности, передаваемой методами пластического искусства. Искать пластическое многообразие, уметь передать красоту и гармонию окружающего мира. В живописи важны: колорит, цельность, 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 с натуры, по представлению, по памяти в соответствии с программой по этой дисциплине. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования профессиональных навыков, обучающихся (длительная постановка, быстрый набросок, этюд по памяти, этюд по представлению, этюды с натуры).

Работа преподавателя со студентами в обязательном порядке сопровождается методическим разбором работ в процессе постановки, показом классических художественных произведений.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию с преподавателем в процессе создания учебных постановок, участие студентов в обсуждении учебных работ, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудовое	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе		
		ПЗ Аудиторная работа студента с преподавателем	Л Лекции	СРС Самостоятель ная Работа студентов

5 Семестр				
1. Натюрморт				
2. Портрет с руками				
3. Обнаженная фигура				
4. Короткий этюд фигуры				
5. Обнаженная фигура				
Всего часов	189	90		99
6 Семестр				
1. Обнаженная фигура				
2. Портрет с руками в театральном костюме				
3. Натюрморт в глубине мастерской				
4. Короткий этюд обнаженной фигуры				
5. Обнаженная фигура				
Всего часов	189	90		99
7 Семестр				
1. Одета фигура с натюрмортом				
2. Обнаженная фигура в интерьере				
3. Одета фигура в театральном костюме в интерьере				
4. Портрет в театральном костюме в интерьере				
5. Короткий этюд портрета				
Всего часов	198	90		108
8 Семестр				
1. Сложный пространственный натюрморт				
2. Обнаженная фигура в интерьере				
3. Одета фигура в интерьере против света				
4. Обнаженная фигура с натюрмортом				
5. Короткий этюд портрета				
Всего часов	198	90		108
9 Семестр				
1. Портрет в театральном костюме				

2.Группа из двух одетых фигур в интерьере				
3. Группа из двух одетых фигур в интерьере (длительное задание)				
4. Обнаженная фигура в интерьере				
Всего часов	234	90		144
10 Семестр				
1. Портрет в театральном костюме				
2. Группа из двух одетых фигур в интерьере				
3. Обнаженная фигура в интерьере				
Всего часов	216	90		126
Итого (ак.Часах)	1224	540		684

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 в работе, выявленных в результате консультации с преподавателем и завершении учебного задания в соответствии с поставленной задачей.

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-2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения		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
ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах			

		4 «хорошо»	аналитического мышления. 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 недостатков в освоении отдельных тем курса. Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на
--	--	-----------------------	---

		3 «удовлетворительно»	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.
		2 «неудовлетворительно»	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

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

Разработка решения декораций, костюмов, общего образного художественного строя оформления спектакля, раскрывающих его главное содержание средствами театрально-декорационной живописи: выполнение макета декоративного оформления спектакля, разработка эскизов живописного решения декорации и костюмов.

III КУРС

Учебные задания 3 курса

Основным учебным заданием на 3 курсе является изображение обнаженной и одетой фигуры человека. Постановки должны быть ясными по задачам, но возможности не переусложненными. Задача – выявление цветовой, тональной и пластической характеристики постановок.

5 семестр

1. Натюрморт

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – найти композиционное решение холста (цельная композиционная крупная завязка натюрморта) с акцентом на задачу материальности предметов художественными средствами, но, при этом избежать иллюзорности. Могут быть использованы ткани разных фактур.

Проследить количество света на постановке (общий тон).

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при решении задачи материальности предметов художественными средствами.

2. 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

3. Обнаженная фигура

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - знакомство с методикой и техникой изображения обнаженной фигуры человека. Фигура должна быть в несложном повороте. Следует особо обратить внимание на освещение модели – цельное, избежать дробности в зонах света и тени. Краски постановки должны быть спокойными и гармоничными. Композиция в холсте должна давать возможность изобразить фигуру в среде, в погружении, а не на поверхности холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в определенной тональной и цветовой среде.

4. Короткий этюд фигуры

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение цветовой и тональной задачи без тщательной проработки деталей. Внимание на общий тон и колористический строй постановки, цельность освещения.

Цель задания - освоение метода цельного видения модели с окружающей средой.

5. Обнаженная фигура

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление полученных ранее знаний и навыков в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Фигура должна быть в несложном повороте. Следует особо обратить внимание на освещение модели – цельное, избежать дробности в зонах света и тени. Краски постановки должны быть спокойными и гармоничными. Решение композиции в холсте должно быть направлено на изображение фигуры в среде, в погружении.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в определенной тональной и цветовой среде.

По решению педагога, для лучшего усвоения учебной задачи, перед выполнением длительной постановки студентам может быть дано методическое задание по разработке композиционных набросков, эскизов и краткосрочных этюдов. – 45 часов

6 семестр

1. Обнаженная фигура –

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление полученных ранее знаний и навыков в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение задачи по решению композиционной, пластической, тональной задачи. Больше внимание уделяется проработке деталей, характеристики.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в определенной тональной и цветовой среде с более точной проработкой деталей и характеристики модели.

2. 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 и индивидуальных ч (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 соподчинением деталей целому, с внимательной проработкой характеристики человека, его индивидуальных особенностей.

3. Натюрморт в глубине мастерской -

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач, усвоенных ранее, сохраняется в полном объеме. Передать тональную погруженность предметов в среде при отсутствии резкого освещения, с учетом включенного в натюрморт тонального и цветового пятна улицы (зеркало). Основные детали натюрморта по возможности белого тона (сравнить с тоном улицы). 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.

4.Обнаженная фигура

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление полученных ранее знаний и навыков в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение задачи по решению композиционной, пластической, тональной задачи. Больше внимание уделяется проработке деталей, характеристики.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в определенной тональной и цветовой среде с более точной проработкой деталей и характеристики модели.

По решению педагога, для лучшего усвоения учебной задачи, перед выполнением длительной постановки студентам может быть дано методическое задание по разработке композиционных набросков, эскизов и краткосрочных этюдов.

5. Короткий этюд обнаженной фигуры

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение цветовой и тональной задачи без тщательной проработки деталей. Внимание на общий тон и колористический строй постановки, цельность освещения.

Цель задания - освоение метода цельного видения модели с окружающей средой.

Учебные задания 4 курса

Основным заданием по живописи на четвертом курсе является изображение одетой и обнаженной фигуры. Кроме решения обязательных колористических и тональных задач в каждой постановке все больше внимания должно уделяться изучению характера человека, его индивидуальных черт и методике работы над законченностью живописного произведения.

7 семестр

1.Одетая фигура с натюрмортом

Размер холста – по решению педагога.

Учебная задача – найти в холсте пластическое решение, цветовую и тональную взаимосвязь между объектами постановки. Акцентировать внимание на задаче соподчиненности фигуры и предметов натюрморта.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков в цельности общего решения холста, с передачей характера, значимости фигуры в среде, проработкой и соподчиненности деталей целому.

2. Обнаженная фигура в интерьере

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры и интерьера. Больше внимания уделяется степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Роль деталей и степени их проработки для характеристики обнаженной модели в интерьере.

3. Одетая фигура в театральном костюме в интерьере

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой фигуры в интерьере. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры и интерьера. Больше внимания уделяется степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Роль деталей и степени их проработки для характеристики модели в интерьере.

4.Портрет в театральном костюме в интерьере

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач сохраняется в полном объеме. Передать характер костюма и индивидуальных черт модели (эпоха, детали, подчинение целому). Композиционная, пластическая, тональная задачи направлены на поиск взаимосвязи фигуры и интерьера.

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

По решению педагога, для лучшего усвоения учебной задачи, перед выполнением длительной постановки студентам может быть дано методическое задание по разработке композиционных набросков, эскизов и краткосрочных этюдов.

5. Короткий этюд обнаженной портрета

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение цветовой и тональной задачи без тщательной проработки деталей. Внимание на общий тон и колористический строй постановки, цельность освещения.

Цель задания - освоение метода цельного видения модели с окружающей средой.

8 семестр

1. Сложный пространственный натюрморт

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач, усвоенных ранее, сохраняется в полном объеме. Передать тональную погруженность предметов в среде при отсутствии резкого освещения, с учетом включенного в натюрморт тонального и цветового пространства интерьера. Главная задача остается прежней – решение цвета в тоне, соподчинение натюрморта с пространством интерьера.

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

2. Обнаженная фигура в интерьере

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры и интерьера. Больше внимания уделяется степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Роль деталей и степени их проработки для характеристики обнаженной модели в интерьере.

3. Одета фигура в интерьере с натюрмортом на окне

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой фигуры в интерьере. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры, интерьера и

предметов на окне. Роль силуэта и степень проработки деталей в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков **по** пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Роль деталей и степени их проработки для более полного выявления общего художественного и композиционного замысла холста.

4. Обнаженная фигура с натюрмортом

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры, натюрморта и интерьера. Больше внимания уделяется степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков **по** пониманию и решению сложных пластических задач в живописной постановке при изображении модели и натюрморта в тональной и цветовой среде интерьера. Взаимодействие модели и натюрморта, роль деталей и степени их проработки для характеристики модели и интерьера.

По решению педагога, для лучшего усвоения учебной задачи, перед выполнением длительной постановки студентам может быть дано методическое задание по разработке композиционных набросков, эскизов и краткосрочных этюдов.

5 КУРС

Учебные задания 5 курса

На пятом курсе должны быть закреплены усвоенные в процессе обучения знания и навыки в решении всех тонально-цветовых, пространственных и пластических задач в живописи.

9 семестр

1. Портрет в театральном костюме

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач сохраняется в полном объеме. Передать характер костюма и индивидуальных черт модели (эпоха, детали, подчинение целому). Композиционная, пластическая, тональная задачи направлены на поиск художественной выразительности и индивидуальной характеристики портретируемого, взаимосвязи фигуры и интерьера.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков в передаче выразительности портретной характеристики человека и особенностей костюма с учетом цельности общего решения холста, с проработкой и соподчинением деталей целому, с акцентом на художественные качества холста как законченного произведения искусства.

2. Группа из двух одетых фигур в интерьере

(короткое задание)

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление полученных ранее знаний и навыков при работе над кратковременными постановками и этюдами. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи между фигурами и интерьером.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера.

3.Группа из двух одетых фигур в интерьере

(длительное задание)

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление полученных ранее знаний и навыков при работе над длительными постановками. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи между фигурами и интерьером. Больше внимания уделяется сравнительной характеристике моделей, степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Роль деталей и степени их проработки для характеристики модели в интерьере.

4. Обнаженная фигура в интерьере

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры и интерьера. Больше внимания уделяется степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста, акцентируется задача на художественную завершенность холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Оценка роли деталей и степени их проработки для характеристики обнаженной модели в интерьере, понимание задачи на завершенность холста и создание его художественной ценности.

10 семестр

Задания десятого семестра направлены на закрепление знаний и навыков в области тона, цвета, пластики, передачи среды в холсте, художественной завершенности работы.

1.Портрет в (театральном) костюме

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача - решение живописных, тональных и пластических задач сохраняется в полном объеме. Передать характер костюма и индивидуальных черт модели (эпоха, детали, подчинение целому). Композиционная, пластическая, тональная задачи направлены на поиск художественной

выразительности и индивидуальной характеристики портретируемого, взаимосвязи фигуры и интерьера.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков в передаче выразительности портретной характеристики человека и особенностей костюма с учетом цельности общего решения холста, с проработкой и соподчинением деталей целому, с акцентом на художественные качества холста как законченного произведения искусства.

2.Группа из двух одетых фигур в интерьере (длительное задание)

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление полученных ранее знаний и навыков при работе над длительными постановками. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи между фигурами и интерьером. Больше внимания уделяется сравнительной характеристике моделей, степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде интерьера. Роль деталей и степени их проработки для характеристики модели в интерьере, с акцентом на художественные качества холста как законченного произведения искусства.

3. Обнаженная фигура в интерьере

Размер холста – по решению преподавателя

Учебная задача – закрепление знаний и навыков, полученных ранее в процессе работы над постановкой с обнаженной фигурой. Усложнение композиционной, пластической, тональной задачи в поисках взаимосвязи фигуры и интерьера. Больше внимания уделяется степени проработки деталей и их роли в художественном строе холста, акцентируется задача на художественную завершенность холста.

Цель задания - закрепление навыков по пониманию и решению пластических задач в живописной постановке при изображении фигуры человека в тональной и цветовой среде, с акцентом на художественные качества холста как законченного произведения искусства.

Работа над учебной картиной, театральным эскизом.

На 5 курсе должны быть учтены все тонально-цветовые, пространственные и пластические задачи, усвоенные за предыдущие занятия.

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 применять полученные знания по заранее определенной методике для выполнения заданий по дисциплине в целом или отдельных ее разделов. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и	Темы творческих заданий по дисциплине.

		практических умений через реализацию в текущей работе.	
--	--	---	--

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	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.	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. Кочергин 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. Основы творческого подхода в живописи: учеб пособие / Исаев А. А. и др. [Флинта](#), 2016. - 222 с. НЭБ
2. Волков И. Н. Цвет в живописи. - М.: В. Щевчук, 2014.- 359 с.
3. Киплик Д. И. Техника живописи. - 2013 г. – 352 с. НЭБ.
4. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма: История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции. - М.: Искусство, 2004. - 268 с.

8.3. Рекомендованная литература:

1. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма: Искусство, 2004. - 268 с.
2. 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
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 художественного вкуса, общекультурных и профессиональных компетенций.

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.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

<http://pravo.roskultura.ru/> - правовой портал в сфере культуры.
www.iskusstvo.ru
www.paintingart.ru
www.jivopis.ru

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: грунтованные холсты, масляные краски, палитры, кисти, картон, бумага, крафт, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики.
4. Аудиовидеотехника для воспроизведения записей и изобразительного материала.
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 мастерской для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять работу над заданиями по живописи достаточно крупного формата. Обязательно должна быть предусмотрена возможность работы при дневном освещении.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине «Живопись» необходимо следующее материально – техническое оснащение: 1. Учебная аудитория (мастерская), оснащенная мольбертами из расчета 1 мольберт на одного обучающегося. 2. Стулья и табуретки по 1 шт. на каждого обучающегося. 3. Стеллаж, тумбочки для красок, стеллажи для хранения учебных работ.

На учебную группу необходимы подиумы для постановок, ширмы для натуры, набор драпировок, гипсовые экорше и слепки с античных скульптур, столы для постановки натюрмортов, подиумы, стулья, натюрмортный реквизит, театральные костюмы.