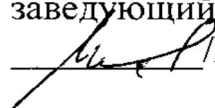

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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 (станковая живопись)**

**Квалификация:
художник-живописец (станковая живопись)**

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

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

Москва 2025

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

© МГАХИ им. В.И. Сурикова
© Пак Мария Ильинична

Содержание:

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

1. Аннотация дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- разрешение средствами живописи образных и психологических задач.

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

Общие планируемые результаты обучения дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен

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

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

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ОПК-1: Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления; ОПК – 2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические	ОПК-1.1 Знать: – выразительные средства композиции; – культурно-исторические типологии изобразительного искусства; ОПК-1.2 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. ОПК-1.3 Владеть: – навыками создания авторских произведений изобразительного искусства с использованием композиционных выразительных средств в живописи; ОПК-2.1 Знать: – законы создания авторских произведений, выразительные средства живописи; – основные композиционные законы построения изображения на картинной плоскости; ОПК-2.2 Уметь: – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; –выражать свой творческий замысел средствами	1-4 семестры	Текущий контроль – собеседование, консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ. Промежуточные (рубежный) контроль промежуточный просмотр.

знания и навыки, полученные в процессе обучения;	изобразительного искусства; ОПК-2.3 Владеть: – выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; различными живописными техниками.		Итоговый контроль – Экзамен (экзаменационный кафедральный просмотр). Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.
--	---	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Преподавание дисциплины «Живопись (общий курс)» является основой среди дисциплин профессионального цикла. Для живописи отводится время в аудиторных занятиях, поскольку объем и важность теоретического материала не позволяют освоить его факультативно, самостоятельно, в свободное время.

Специалист получает подготовку, позволяющую работать в образовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего, высшего образования и вести преподавательскую, творческую и культурно-просветительскую деятельность.

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

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

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (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	25 (900)	225	225	225	225						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	540	135	135	135	135						
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством	360	90	90	90	90						

преподавателя (СР под. рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:											
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль		ЭП	ЭП	ЭП	ЭП						

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **З** – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой; **Э** – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

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

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

Термин «живопись» обозначает передачу цветом видимого материала. Искать цветовое, тональное и пластическое многообразие, уметь передать гармонию окружающего мира. Видеть, сравнивать, тончайшие оттенки цвета и тона находя каждому свое место в целом. Изучение дисциплины начинается с перечня основных элементов живописи: цвет, тон, колорит, линия, мазок, свет, пространство, материал, форма. И так же в живописи нужны законы композиции: идейность, цельность, анализ, контрасты, движение, художественный образ. Соблюдение всех этих условий придаст изображению характер художественного произведения. Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального (чувственного) и логического начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению живой конкретной формы, со всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним содержанием.

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

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

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

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоемкость	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе	
		ПЗ Аудиторная работа студента	СРС Самостоятельная работа студента
1 курс, 1 семестр	225	135	90
Голова человека			
1. Этюд головы	25	15	10
2. Голова	40	25	15
3. Кратковременный этюд головы	22	12	10
4. Голова	40	25	15
5. Портрет с руками	53	33	20
6. Портрет	45	25	20
1 курс, 2 семестр	225	135	90
1. Этюд головы	30	20	10
2. Этюд головы с плечевым поясом	30	20	10

3. Кисти рук	20	10	10
4. Портрет с руками	30	20	10
5. Голова	35	25	10
6. Портрет с руками	40	20	20
7. Портрет с руками	40	20	20
2 курс, 3 семестр	225	135	90
Фигура человека			
1. Портрет	38	20	18
2. Портрет с руками	46	28	18
3. Кисти рук, этюды	36	18	18
4. Обнаженная полуфигура	57	39	18
5. Обнаженная полуфигура	48	30	18
2 курс, 4 семестр	225	135	90
1. Портрет	40	20	20
2. Ступни	25	15	10
3. Сидящая фигура	40	30	10
4. Фигура с спины	40	30	10
5. Фигура против света	40	20	20
6. Лежащая фигура	40	20	20
Итого (ак. часах)	900	540	360

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;	ОПК-1.1 Знать: основы изучения человека и окружающего пространства, как создаётся художественный образ в искусстве ОПК-1.2 Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности; проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; ОПК-1.3 Владеть: выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления;	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

ОПК – 2: Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения;	ОПК-2.1 Знать: – законы создания авторских произведений, выразительные средства живописи; –основные композиционные законы построения изображения на картинной плоскости; ОПК-2.2 Уметь: – проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; –выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; ОПК-2.3 Владеть: –выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; различными живописными техниками.	4 «хорошо»	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. 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
--	--	--	--

		3 «удовлетворительно»	Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и
--	--	---	---

		2 «неудовлетворительно»	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

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

Учебные задания первого курса

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

1-й семестр

1. Этюд головы- 25 часов

Формат не больше 50 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

2. Голова – 40 часов

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

3. Кратковременный этюд головы- 22 часа

Формат не больше 40 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

Цель задания – научиться сохранять целостность пластической форм.

4. Голова – 40 часов

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – поставить учебную постановку с боковым освещением.

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

5. Портрет с руками -53 часа

Формат не больше 80 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

6. Портрет – 45 часов

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

2-й семестр

1. Этюд головы– 30 часов

Формат не больше 50 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

2. Этюд головы с плечевым поясом – 30 часов

Формат не больше 70 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

Цель задания – научит правильному пониманию соотношения частей и целого.

3. Кисти рук -20 часов

Формат не больше 30 см по большой стороне

Материал – картон, масло.

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

Цель задания – изучение пластической формы кистей рук.

4. Портрет с руками - 30 часов

Формат не больше 80 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

5. Голова - 35 часов

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – закрепление навыков работы с тоном и касаниями.

Предлагается работа над портретом с прямым освещением

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

6. Портрет с руками - 40 часов

Формат не больше 90 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

7. Портрет с руками - 40 часов

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

Учебные задания второго курса

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

В течение учебного года выполняется 9 постановок.

87 часов во всем курсе живописи дополнительно отводится на самостоятельную работу. Дополнительная работа натюрморт, кисти рук, ступни.

3-й семестр

1. Портрет - 38 часов

Формат не больше 60 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

2. Портрет с руками - 46 часов

Формат не больше 80 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

3. Кисти рук - 36 часов

Формат не больше 30 см по большой стороне

Материал – картон, масло.

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

Цель задания – изучение пластической формы кистей рук.

4. Обнаженная полу фигура - 57 часов

Формат не больше 90 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

5. Обнаженная полу фигура - 48 часов

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло

Учебная задача – постановка в более сложном ракурсе.

Продолжаем знакомство с обнаженным телом.

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

4-й семестр

1. Портрет - 40 часов

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло

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

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

2. Ступни - 25 часов

Формат не больше 30 см по большой стороне

Материал – картон, масло.

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

Цель задания – изучение пластической формы ступней.

3. Сидящая фигура - 40 часов

Формат не больше 100 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

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

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

4. Фигура со спины - 40 часов

Формат не больше 110 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

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

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

5. Фигура против света - 40 часов

Формат не больше 110 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

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

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

6. Лежащая фигура - 40 часов

Формат не больше 110 см по большой стороне

Материал – холст, масло.

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

Цель задания – показать уровень изобразительной грамоты, приобретенный за период учебы, умение осознанно применять многообразные

средства живописи в образных целях, методически правильно вести работу, передача характера натуры в пространстве.

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

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

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

Текущий контроль.

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

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Собеседование	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д. Рекомендуется для оценки знаний студентов.	Перечень тематических заданий по дисциплине. Различные аспекты тем, разделов дисциплины.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений	Темы творческих заданий по дисциплине.

	самостоятельных работ (блиц-просмотр)	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.	
--	---------------------------------------	---	--

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. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Итоговый контроль.

Итоговый контроль обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам очередного

семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ и курсовой работы (в некоторых семестрах согласно учебному плану).

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

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

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

8.2. Дополнительная литература

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

8.3. Рекомендуемая литература

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

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
- <http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
- <http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
- <http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
- <http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
- <http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
- <http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
- <http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
- <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>—страничка сайта «Фонд Русская классика»
- www.iskusstvo.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<https://c1296.c3072.ru/> (moodle) - Электронный образовательный ресурс (вход по паролю), используемый при реализации образовательного процесса по дисциплине в дистанционном формате.

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

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

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

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

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

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента

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