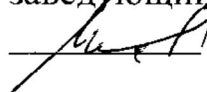

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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**

«Творческая практика»

Специальность:
54.05.02 Живопись

Специализация:
художник–живописец (монументальная живопись)

Квалификация:
художник-живописец (монументальная живопись)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

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

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Творческая практика» 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 рабочей программы
2. Перечень планируемых результатов
3. Место в структуре образовательной программы
4. Объём и виды учебной работы
5. Содержание и структура
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 программы
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по программе
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по программе

1. Аннотация рабочей программы

«Учебная (творческая) практика»

Цель практики: учебная практика - важная и обязательная часть учебного процесса, продолжение его, позволяющее снабдить будущего художника необходимыми знаниями и навыками, получение которых в условиях исключительно работы в помещении невозможно. Основной целью учебной практики является обучение студентов работе на пленэре, то есть в условиях, значительно отличающихся от условий мастерской. Умение работать на пленэре, знание его законов – непереносимое условие профессионализма художника, столь же важное, как умение рисовать, писать, как владение законами композиции. Трудно представить грамотного живописца, не умеющего работать на пленэре, не знающего принципов пленэрной живописи, то есть не владеющего большей частью своего ремесла - воспитание профессионального мастерства художника-живописца невозможно без пленэра.

Задача практики: основная задача пленэра – изучение законов освещения и следующих из них закономерностей цветовых и тональных отношений, знание которых позволяет художнику решать любые задачи, как в условиях открытого пространства, так и в помещении.

Параллельно одна из важных задач учебного пленэра – освободить студента от неизбежно возникающей в условиях длительной работы в мастерской заученности красочных смесей, влекущей за собой ограниченность, неуверенность, неумение сориентироваться в иных условиях.

Распространенной ошибкой студентов в работах, выполненных на пленэре, является непонятность состояния, невозможность определить, при какой погоде, при каком освещении написан пейзаж. Сами студенты затрудняются по прошествии небольшого времени определить состояние. Работы одинаковы по общему тону, путаются небо и земля, трудно понять, в тени или на солнце сидит модель. При наличии этих ошибок можно смело говорить о неудаче летней практики, невыполнении ее задач.

Для исключения подобных ошибок, являющихся следствием непонимания особенностей пленэра и неумения решать его задачи, нужно снабдить студента большим количеством систематизированных теоретических знаний. Условием успешного выполнения заданий летней практики является усвоение, твердое понимание и умение применять теоретические основы пленэра, знание закономерностей освещения и законов световоздушной перспективы.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: как использовать основные техники и материалы рисунка и живописи; законы линейной и воздушно-пространственной перспективы; овладевать навыками профессионального изображения натуры (живая модель); как логически обосновать построение формы и натуры в пространстве,

размещение предметов на плоскости; выполнение зарисовок с натуры по памяти, наблюдению и представлению;

уметь: свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области рисунка и живописи; создать авторское произведение на высоком профессиональном уровне; наблюдать, анализировать, обобщать явления окружающей действительности через художественные образы; применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, пластической анатомии; использовать знания основных произведений мирового и отечественного искусства и культуры; работать с движущейся моделью, передавать движение, развивать наблюдательность и зрительную память, быстро ориентироваться в решении композиционных задач при работе с натуры; пользоваться архивными материалами; в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал;

владеть: практическими навыками работы над этюдом; методами общения с окружающими для поиска модели; различными техниками рисунка, наброска, живописи; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; опытом работы над натурными постановками, в том числе длительными.

2. Перечень планируемых результатов

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
ПК-6: Уметь использовать на практике знание памятников церковной архитектуры и церковной росписи как мирового, так и национального значения; знание библейской истории и	ПК-6.1 Знать: – теорию построения композиции в архитектурном объеме; теорию зрительного восприятия изображения в архитектурном объеме и на картинной плоскости. Пк-6.2 Уметь: - выполнить эскизную и масштабную разработку своего творческого замысла с привязкой к архитектурному объекту. ПК-6.3 Владеть: – методиками работы с изобразительным и	2, 4, 6, 8,10 семестр	Текущий контроль – консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц- просмотр).

иконографии, истории орнамента и шрифта. ПК-7 Способность использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи, способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи	текстовым материалом при создании росписи; способностью демонстрировать владение техникой и технологией монументального и (или) сценического макетирования; способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи. ПК-7.1 Знать: – 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; ПК-7.2 Уметь: - на практике применять полученные теоретические знания в своем 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 натуральный материал; выполнить картон для картины; последовательно и планомерно вести работу над картиной; соблюдать технологические процессы и приемы при создании картины;		Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – зачет с оценкой Экзаменационный просмотр.
--	--	--	--

ПК-9 Способностью работать на разных архитектурных поверхностях, знать технологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи	поставить учебную постановку, определить цели и пластические задачи постановки ПК-7.3 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 ПК-9.1 Знать: – особенности работы с плоскостью стены, в чем разница между живописным, трехмерным пространством и плоскостным решением - двухмерном пространстве ПК-9.2 Уметь: - выполнять работы в технике сграффито; выполнять копии в технике сграффито с греческой вазовой живописи или фрагмент - копия сиенские полы (эпоха возрождения), резцовые гравюры, русский лубок и т.п. как в кессонах, а также на стенах института; писать по левкасу, в технике фрески, выполнять мозаики и витражи; ПК-9.3 Владеть: – полным комплексов инструментов и материалов; использовать на практике: различные живописные и		
---	--	--	--

ПК-10 Обладать способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области изобразительного искусства ПК-11	графические техники и технологии при создании авторских произведений живописи. ПК-10.1 Знать: – историю мировой и отечественной живописи; произведения выдающихся художников; технологию проведения подготовительного процесса при создании 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 ПК-10.2 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; ПК-10.3 Владеть: – навыками работы в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области изобразительного искусства		
--	---	--	--

Владеть техникой безопасности при работе с художественными материалами, на строительных лесах	ПК-11.1 Знать: – технические свойства и технологию применения красящих веществ, растворителей, закрепителей, лаков; станки, приборы и инструменты, необходимые для создания произведений искусства; технику профессиональной безопасности; ПК-11.2 Уметь: - с соблюдением условий безопасности организовать свое рабочее место; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания картины; разбираться в маркировке и составе традиционных и современных материалов для всех видов творческих работ; соблюдать технологические процессы и приемы при создании картины ПК-11.3 Владеть: – системой знаний основных правил безопасности в профессиональной деятельности; разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения;		
ПК-13 Способен через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников-	ПК-13.1 Знать: – основные исторические периоды в развитии эстетической мысли и их влияние на историю изобразительного искусства; эстетические подходы к организации музейно-выставочной и воспитательной деятельности; специфику и основания эстетического суждения; эстетические критерии экспертной оценки ПК-13.2 Уметь: Самостоятельно формировать эстетическое суждение; выявлять контекстуальные связи произведения искусства в		

живописцев	историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; формировать систему методов по художественно-эстетическому развитию личности и воспитанию художественного вкуса; ПК-13.3 Владеть: – способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников.		
------------	---	--	--

3. Место в структуре образовательной программы

Рабочая программа «Творческая практика» относится к обязательной части профессионального цикла. Согласно учебному плану «Творческая практика» проходит на 2,4,6,8,10 семестрах.

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения, навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в рамках среднего профессионального образования или художественной школы.

- знание основных законов и свойств материалов рисунка и живописи, понимание художественных и эстетических свойств цвета и тона, основных закономерностей создания цветового и тонального строя, основ технологии материалов стенописи.

- умение осуществлять процесс изучения для профессионального копирования, творчески подходить к процессу исследуя его изобразительно-выразительные возможности.

- навыки практической работы в различных техниках и видах рисунка и живописи.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые программой «Творческая практика»: монументальная живопись и композиция.

Курс живописи предполагает итоговый контроль усвоения учебного материала путем проведения итогового просмотра с выставлением оценок.

4. Объём 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	45 (1620)										
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	864		216		216		216		216		
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)	756		108		108		108		108		324
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:											
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль			30		30		30		30		30

***- 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

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.

«Творческая практика» занимает по времени около 150 дней и состоит из этапов. За это для времени студент должен освоить не только основы техники, узнать многое о левкасе и составе колеров, но и постараться, изучив уникальную по живописным и композиционным качествам монументальную живопись охватить весь архитектурный комплекс Архиерейского дома. Уникальность Ростовского кремля в его сохранности и потрясающем разнообразии образов, которые гармонично и цельно вписываются в архитектуру. Это важный этап в учебном процессе для студента монументальной мастерской. После ознакомления с памятником архитектуры такого уровня, происходит перелом в осознании стенной живописи и пространства в целом. Длительное нахождение и изучение росписей Ростовского кремля дает понимание, как работали с монументальной живописью мастера, и возможность справиться с современной архитектурой в дальнейшем.

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.

Контактная работа преподавателя складывается из проведения практических занятий по дисциплине «Творческая практика», которая включает в себя не только контроль над процессом создания копии, но и весь подготовительный этап, проведение и организация лекций и экскурсий, подготовки студенческих работ к просмотру (развеска), участия в просмотрах студенческих работ.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	ВСЕГО	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе	
		ПЗ	СР
1 курс, 2 семестр	324	216	108
1. Рисунок			
2. Живопись			
3. Композиция			
2 курс, 4 семестр		216	108

1. Рисунок			
2. Живопись			
3. Композиция			
3 курс, 6 семестр - Копийная практика	324	216	108
Первая часть			
1. Ознакомление с архитектурным объектом, выбор фрагмента росписи для копии			
2. Приготовление планшета и эмульсии, подготовка левкаса на основе эмульсии. Готовый левкас			
3. Лекции и экскурсии по Архиерейскому дому Ростовского кремля и Зачатьевском храме в Спасо-Яковлевском Дмитровском монастыре			
4. Анализ выбранного фрагмента и создание картона по графье			
5. Уточнение картона мягким материалом (уголь)			
6. Изготовление калек по картону, оттачивания кистевой техники			
7. Перенос на левкас с кальки графьи			
8. Нанесение первой охры Анализ проделанной работы.			
Вторая часть			
1. Анализ, составление колеров в связи с тоном природного цвета краски			
2. Нанесение колера нимбов, Закладывание рефтяных зон			
3. Раскрытие цветом остальных мест работы, руководствуясь звучанием красок охры и рефти			
4. Составление и нанесение колера санкиря			
5. Завершение этапа раскрытия цветовых зон копии как базы для последующей моделировки. Анализ проделанной работы			
6. Моделирование элементов пейзажа, архитектурных элементов			
7. Моделирование одежды			
8. Работа над ликами и открытыми частями тела			
9. Завершение работы нанесением надписей и других графических элементов. Анализ проделанной работы.			
4 курс, 8 семестр	324	216	108
1. Рисунок			

2. Живопись			
3. Композиция			
5 курс, 10 семестр	324		324
1. Рисунок			
2. Живопись			
3. Композиция			
Итого (ак. часах)	45 (1620)	864	756

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента проходит в назначенные сроки, в архитектуре выбранного классического образца с росписями хорошей сохранности, дающие подробно изучить и копировать мастеров прошлого. Самостоятельная работа студента заключается в практическом исправлении имеющихся ошибок, выявленных в результате консультации с преподавателем и завершении учебного задания в соответствии с поставленной задачей. Кроме того, студент самостоятельно продолжает изучение с помощью рекомендуемой литературы и в зависимости от учебного задания.

График самостоятельной работы студента устанавливается педагогом по данной дисциплине. 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 программе

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---

ПК-6 Уметь использовать на практике знание памятников церковной архитектуры и церковной росписи как мирового, так и национального значения; знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта. ПК-7 Способность использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного	ПК-6.1. Знать: – теорию построения композиции в архитектурном объеме; теорию зрительного восприятия изображения в архитектурном объеме и на картинной плоскости. ПК-6.2. Уметь: – выполнить эскизную и масштабную разработку своего творческого замысла с привязкой к архитектурному объекту. ПК-6.3. Владеть: – методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании росписи; способностью демонстрировать владение техникой и технологией монументального и (или) сценического макетирования; способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи. ПК-7.1. Знать: – произведения выдающихся художников; технологию проведения подготовительного процесса при создании станковой картины; технологические особенности материалов; особенности различных стилевых течений в	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления. Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для
--	---	------------------------	---

ПК-9 Способностью работать на разных архитектурных поверхностях, знать технологии подготовки архитектурных поверхностей к росписи	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 ПК-9.1. Знать: — особенности работы с плоскостью стены, в чем разница между живописным, трехмерным пространством и плоскостным решением - двухмерном пространством ПК-9.2. Уметь: - выполнять работы в технике сграффито; выполнять копии в технике сграффито с греческой вазовой живописи или фрагмент - копия сиенские полы (эпоха возрождения), резцовые гравюры, русский лубок и т.п. как в кессонах, а также на стенах института; писать по левкасу, в технике фрески, выполнять мозаики и витражи; ПК-9.3. Владеть: — полным комплексов инструментов и материалов; использовать на практике: различные живописные и графические техники и технологии при создании авторских	орительно » 2 «неудовле творитель но»	и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода. Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не
---	--	--	--

ПК-10 Обладать способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области изобразительного искусства	произведений живописи. ПК-10.1. Знать: – историю мировой и отечественной живописи; произведения выдающихся художников; технологию проведения подготовительного процесса при создании 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 ПК-10.2. 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; ПК-10.3. Владеть: – навыками работы в творческом коллективе с другими соавторами и		стремится к творческому развитию
--	---	--	---

ПК-11 Владеть техникой безопасности при работе с художественными материалами, на строительных лесах	исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области изобразительного искусства ПК-11.1. Знать: – технические свойства и технологию применения красящих веществ, растворителей, закрепителей, лаков; станки, приборы и инструменты, необходимые для создания произведений искусства; технику профессиональной безопасности; ПК-11.2. Уметь: - с соблюдением условий безопасности организовать свое рабочее место; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания картины; разбираться в маркировке и составе традиционных и современных материалов для всех видов творческих работ; соблюдать технологические процессы и приемы при создании картины ПК-11.3. Владеть: – системой знаний основных правил безопасности в профессиональной деятельности; разнообразными техническими и		
---	--	--	--

ПК-13 Способен через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие – профессиональных навыков у молодого поколения художников-живописцев	технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; ПК-13.1. Знать: – основные исторические периоды в развитии эстетической мысли и их влияние на историю изобразительного искусства; эстетические подходы к организации музейно-выставочной и воспитательной деятельности; специфику и основания эстетического суждения; эстетические критерии экспертной оценки П К - 1 3 . 2 . Уметь: Самостоятельно формировать эстетическое суждение; выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; формировать систему методов по художественно-эстетическому развитию личности и воспитанию художественного вкуса; ПК-13.3. Владеть: – способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование эстетических взглядов в обществе и развитие профессиональных		
---	--	--	--

	навыков у молодого поколения художников.		
--	--	--	--

7.2. 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.

7.3. Содержание текстовых материалов

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

1курс.

Учебные постановки. Работа с преподавателем. Рисунок. Живопись

1. Натюрморт на солнце.

Учебная задача – натюрморт на солнечном свету из простых, крупных предметов, несложный, с четко организованным композиционным центром; выявление тональной цельности освещенных зон и зон тени, силы и единства освещения, отношений тепло-холодности в тенях и световых зонах. Акцентированная задача понимания общего тона, резко отличающегося от постановок в помещении.

Цель задания – усвоение закономерностей тональных и цветовых отношений при выявлении формы в условиях сильного освещения в открытом пространстве. Изучение особенностей солнечного освещения.

2. Портрет в тени.

Учебная задача – изображение головы человека на простом фоне (серый забор, стена) в тени. Погружение головы в цвето-тональную среду с большим влиянием рефлексов.

Цель задания– изучение особенностей ненаправленного, рассеянного освещения, при отсутствии выявляющих форму тональных контрастов и сильном взаимодействии рефлексов. Развитие способности правильно понимать форму и объем без явных отношений «свет-полутон-тень», но в условиях множества рефлексов, в цвето-воздушной среде.

3.Портрет с руками.

Учебная задача – изображение одетой в светлые фигуры с руками, в тени, с освещенным вторым планом.

Акцентированная тональная задача; выявление тональных отношений между светлым в тени и освещенной зоной дальнего плана.

Колористическая задача – нахождение связи между красками фигуры и красками освещенного второго плана.

Цель задания – умение создать цельную, цветово и тонально взаимосвязанную плоскость холста; понимание значения тона в создании пространственной среды в условиях солнечного освещения.

4. Портрет с руками на солнце.

Учебная задача – изображение цельно одетой фигуры на солнце; выявление единства силы солнечного освещения на всех элементах постановки; понимание общего тона постановки; работа с особенностями формы на сильном свету.

Цель задания – понимание свойств сильного солнечного света на предмете (фигуре) в пространстве.

5. Портрет с руками в пасмурную погоду.

Учебная задача – изображение фигуры в светлой одежде на сдержанном по цвету фоне, возможно с глубоким пространством. Изучение свойственных пасмурной погоде выраженных цветовых и тональных сдержанности и цельности и более темного общего тона. Изображение формы в пространстве в условиях пасмурной погоды.

Цель задания – понимание особенностей пасмурного состояния и его отличия от солнечного, и особенностей восприятия формы.

Задания для самостоятельной работы.

6. Серия этюдов. Один и тот же мотив, с одной точки в разное время суток.

Учебная задача–выполнить серию коротких простых по композиции этюдов в течение одного солнечного дня с разницей во времени 2-2,5 часа. (Рассвет - утро - позднее утро - полдень – день - ранний вечер – сумерки - поздний вечер-почти ночь). Проследить, проанализировать и передать изменение силы, теплоты и направленности освещения, его влияние на состояние.

Цель задания – понимание изменения свойств дневного света в зависимости от времени суток.

7. Серия этюдов. Один вид в разную погоду.

Учебная задача – выполнить два этюда - солнечный-пасмурный - одного вида; усложненная задача – солнечный утро-день-вечер и пасмурный. Сравнительный анализ освещения, общего тона и цветового состояния в разных погодных условиях. Проанализировать цветовой и тональный строй, характерный для солнечного состояния и связь красок при пасмурной погоде.

Цель задания – усвоение разницы в цветовом и тональном строе между пасмурным и солнечным состоянием.

8. Пейзаж с архитектурой.

Учебная задача – сельский пейзаж с архитектурными объектами (одним, желательно светлым, или несколькими строениями.); задача погружения архитектурного объекта в цвето-тональную среду; желательно выполнение предварительных этюдов при разных состояниях.

Цель задания – закрепление понимания единства цветовой и тональной среды, взаимосвязи красок среды и объекта, в зависимости от освещения.

9. Натюрморт на вечернем свету.

Учебная задача – крупный букет из трав, полевых цветов, ветвей в корзине или ведре на направленном боковом вечернем свету. Передача объема букета, работа с силуэтом; передача теплоты вечернего освещения. Усложненная цветовая задача.

Цель задания–отработка навыков работы со сложной формой в особых цветовых и тональных обстоятельствах.

10. Этюды групп и одиночных деревьев крупно.

Учебная задача – создание формы дерева или группы деревьев тоном и цветом, учитывая влияние неба, освещенной плоскости земли, окружающего освещения; выявить рефлексы в тенях.

Цель задания - умение работать со сложной формой в открытом пространстве. Подготовка к работе с длительным пейзажем.

Композиция 1 курс.

Композиция на тему из повседневной жизни местного населения с небольшим количеством действующих лиц.

Учебная задача – создание эскиза картины с небольшим количеством персонажей на тему повседневной жизни местного населения. Последовательная работа над картиной от замысла на основе живого впечатления (натурного наброска, рисунка). Разработка, сбор натурного материала – этюды, рисунки, наброски людей, животных.

Цель задания – закрепление навыков работы над картиной на основе наблюдений; умение работать с натурным материалом

2 курс

Учебные постановки. Работа с преподавателем. Рисунок. Живопись.

1. Натюрморт в тени.

Учебная задача– натюрморт из предметов местного быта (поленница, бочка, кадушка, тыквы, рыболовецкие сети и т.д.).

Передача мягкого рассеянного верхнего (от неба) освещения, отсутствие больших тональных контрастов, смягченность видимых объемов предметов, влияние рефлексов. Общий тон – темный по отношению к солнечному состоянию.

Цель задания–закрепление понимания свойств тени в солнечный день.

2. Портрет с руками. В тени.

Учебная задача – постановка полностью в тени, на фоне стены, возможно в тени листвы, с множеством солнечных бликов на фигуре и фоне. Обратить внимание на особенности восприятия и передачи формы в условиях ненаправленного, рассеянного освещения, на отсутствие выявляющих форму тональных контрастов, на взаимодействие рефлексов и солнечных бликов.

Цель задания–закрепление знаний и навыков решения задач портрета в особых условиях освещения.

3. Портрет с руками. На солнце, с освещенным вторым планом.

Учебная задача – полностью солнечная, освещенная постановка. Выявить сближенность тональных отношений между всеми предметами, попадающими в освещенные зоны. Передача большой силы света, объединяющего все в группы света и тени.

Цель задания—закрепление знаний о характеристиках прямого солнечного освещения при работе с фигурой и сложной формой.

4. Постановка: две фигуры – одна на солнце, другая в тени. – 30 часов.

Учебная задача - усложненная тональная задача -разница в тоне и цвете между освещенной фигурой, фигурой в тени и вторым планом. Поиск цветовой и тональной взаимосвязи между фигурами и окружающим пространством. Передача выраженных отношений тепло-холодности между светом и тенью.

Цель задания—закрепление знаний о особенностях тональных и цветовых отношений. Умение применять полученные знания при работе с фигурами в среде.

Задания для самостоятельной работы.

5. Длительный пейзаж с глубоким пространством.

Учебная задача – пейзажи с множеством планов. Изучение явлений световоздушной перспективы и взаимодействие и соподчиненность красок неба и земли; создание планов.

Цель задания—закрепление понятий «световоздушная перспектива», «цветовая среда»

6. Длительные пейзажи с архитектурой.

Учебная задача – несколько сельских или городских пейзажей в разных погодных условиях и времени суток. Передача состояния погоды и времени суток. Создание пространства, планов, передача световоздушной перспективы. Выявление соподчиненности и связи архитектуры и окружающего пространства в любую погоду, подчиненности архитектуры и ее деталей общему цветовому и тональному состоянию этюда. Создание единой цветовой среды. Высокая степень проработки и законченности этюдов.

Цель задания – закрепление навыков анализа пространства в конкретных условиях освещения и умения длительной работы со сложной натурой. Готовность к работе над картиной.

7. Аналитические этюды.

Учебная задача - написать серию аналитических этюдов одного пейзажа в разных условиях; выявить и передать разницу в общем тоне в зависимости от погоды и времени суток, сближенность тона и цвета в пасмурную погоду и контрастность – в солнечную. Состояние должно быть ясным, сразу прочитываться.

Цель задания – закрепление навыков анализа освещения и самостоятельного анализа своей работы.

8. Этюды групп людей в пространстве.

Учебная задача – ряд этюдов фигур и групп людей, занятых повседневной деятельностью, в их привычных условиях. Задание смыкается с заданием по композиции. Умение скомпоновать, написать с учетом конкретных условий освещения.

Цель задания – закрепление навыков работы с фигурой и пространством в условиях пленэра. Подготовка к исполнению композиции (картины), отработка навыков и умений целенаправленного сбора натурального материала и сознательной работы с натурой.

Композиция 2 курс.

Композиция на тему из жизни места пребывания, повседневной жизни и истории.

Учебная задача – создание большого завершенного эскиза картины с большим количеством персонажей. Углубленное образное решение темы, интересный сюжетный и композиционный замысел, передача убедительности виденного и жизненность, образ конкретного места, населенного пункта. Последовательная работа. Большое количество натурального материала.

Цель задания – развитие и закрепление навыков образного решения темы из повседневной жизни, работы с натурным материалом, последовательной разработки картины.

3 курс.

Копийная практика.

Летняя практика является продолжением учебного процесса и проводится в зависимости от курса.

Студенты третьего курса знакомятся с древнерусской архитектурой и выполняют копии с произведений древнерусской монументальной живописи.

1. Первая часть. Подготовка картона и калек, изучение тонкостей рисунка.

На весь этап (суммарно все семестры) дается 576 часов. За этот период студент должен подготовить планшет, левкас, картон, кальки, перенести графью и сделать первую охру. Помимо этого, он знакомится с пространством архитектуры и росписями, узнавая много нового через лекции и экскурсии.

1.1. Ознакомление с архитектурным объектом, выбор фрагмента росписи для копии.

Учебная задача - знакомство с объектом копирования, выбор фрагмента росписи. Эскиз фрагмента с компоновкой и после утверждения у педагога снятие размеров.

Цель задания - первое ознакомительное посещение Ростовского кремля и Зачатьевского храма, вводные лекции. Определиться с выбором фрагмента росписи. Фрагмент должен не только включать в себя основные элементы для копирования (лики, одежды), но и быть закомпонованным.

Материал – карандаш, уголь

1.2. Создание планшета под левкас в размер выбранного фрагмента. Приготовление эмульсии, способы проверки качества и контроль над ним. Готовый левкас

Учебная задача – изготовление планшета по размеру выбранного фрагмента. Планшет делают с ножками в виде мольберта-хлопушки, что бы копия находилась на уровне глаз, и удобно было переставлять и переносить при необходимости. Планшет должен быть устойчивым и крепким без шатающихся углов и выступающих шурупов, которые нужно утопить. обучение изготовлению эмульсии, на основе которой идет вся дальнейшая работа. Эмульсия изготавливается на казеине. Главное казеин должен быть свежим, не старше 3 месяцев, от этого зависят его клеящие качества. Эмульсия 10% - пропорции 1 часть клея: 9 частей воды. Изготовление левкаса- грунт наносят только на одну лицевую (гладкую) сторону. Главное каждый следующий слой от эмульсии до последнего слоя грунта не должен быть крепче по составу клея, например, если первый слой эмульсии 10%, то и последний слой грунта должен быть сделан на эмульсии 10%. Если в грунте окажется более крепкая эмульсия, то он может отойти оторвать все от оргалита.

Цель задания – тщательная подготовка планшета, от которого зависит дальнейшая работа. Педагог не только рассказывает, как изготовить планшет, но и следит за качеством его изготовления. Научить всем тонкостям изготовления эмульсии на основе казеина. Ознакомить со способами проверки качества казеиновой эмульсии и грунта. Преподаватель показывает и в дальнейшем следит за качеством изготовления эмульсии и контролирует каждый этап, но давая возможность студенту научиться и запомнить все этапы. Проверку готового грунта так же осуществляет педагог после того как все тщательно проверено на прочность гибкость и клеящие способности можно начинать изготовление левкаса на планшетах. Изготовление левкаса. Обучение всем тонкостям изготовления и проверки качества левкаса. Преподаватель показывает и в дальнейшем следит за качеством изготовления и нанесения грунта. Одновременно с левкасом на планшете, точно так же делается левкас на пробниках, они нужны для выкрасов и тренировки написания ликов

Материал – оргалит, рейки, шурупы, петли. казеин, нашатырный спирт, льняное масло, мел.

1.3 Лекции и экскурсии по Архиерейскому дому Ростовского кремля и Зачатьевском храме в Спасо-Яковлевском Дмитровском монастыре.

Учебная задача - ознакомительные экскурсии в стенах храмов Ростовского кремля и Спасо-Яковлевском Дмитровском монастыре. По традиции зав. отделения древнерусского искусства Вера Ивановна Вахрина читает познавательную лекцию в иконописной экспозиции музея Ростовского кремля. Пройтись по Архиерейскому дому и порисовать с разбором композиции росписи кремля.

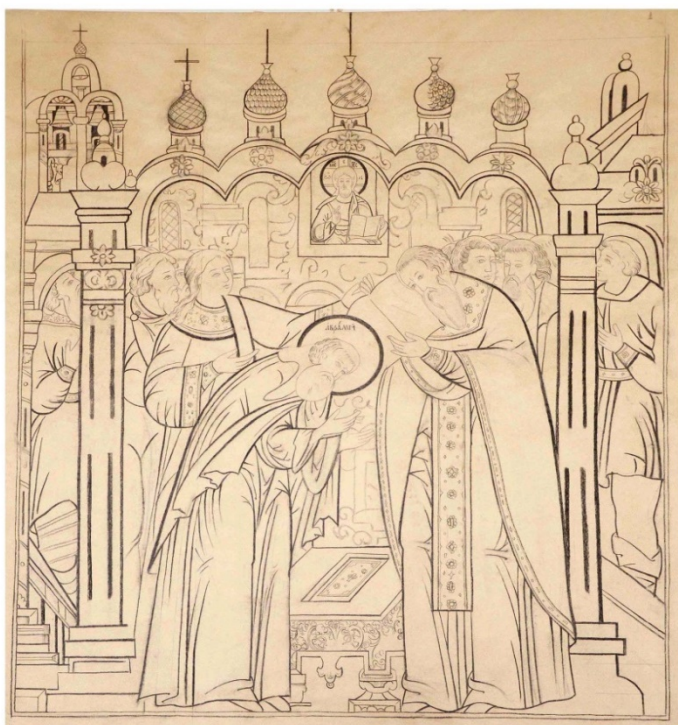
Цель задания – пока идет просушка планшета у студентов есть возможность более досконально изучить пространство кремля и монастыря, подробнее ознакомиться с росписями и иконами.

1.4. Анализ выбранного фрагмента и создание картона по графье.

Учебная задача – на готовый планшет с левкасом прикрепляем крафт для изготовления картона. Вначале на картон переносим графью, с помощью линейки и карандаша по точкам, не прикасаясь к стенам. Анализируем композицию линий и форм во фрагменте, это поможет не ошибиться при переносе графьи. Тщательный разбор пластики и формы, особенности и методы рисования. В процессе переноса графьи тщательно изучить все особенности пластики и формы. Проанализировать контрасты, равновесия и ритмы в выбранном фрагменте. Научиться приемам и методам рисования описей ликов и одежд. «Графья» - прорезь

Цель задания - первый этап изготовления картона по графье. Студент изучает форму и композиционные ритмы при переносе графьи на картон. Изучить методы и приемы рисования ликов и одежд, понять пластику и энергетику линий. Студенту показывается на примерах как рисуется та или иная форма. Обращать внимание на ритмы, силуэты, контрасты и равновесия.

Материал – крафт, карандаш, линейка.

Воронова Ксения Картон, уголь. 160x120

1.5. Уточнение картона мягким материалом (уголь).

Учебная задача - с помощью мягкого материала (уголь) на картоне передать энергетику всех линий. Их пластику, толщину и упругость. Одновременно уточняя по рисунку придерживаясь уже не графьи а непосредственно самой росписи, поскольку графья часто расходиться с самой живописью стены.

Цель задания – завершение, уточнение картона мягким материалом. На этом этапе нужно показать студенту как преобразить все линии от графы в упругие линии описи. Здесь важно передать заряд энергии и пластики, который есть в описях одежд, лиц и т.д. Когда картон готов мягкий материал закрепляют лаком. Это нужно для изготовления калек.

Материал – крафт, уголь

Рындин Николай Калька, темпера. 150х50

1.6. Изготовление калек по картону, оттачивания кистевой техники.

Учебная задача – изготовление калек по картону. Тренировка, оттачивание кистевой техники. Рисунок описи наноситься по кальке с помощью круглых кистей и заготовленного колера (эмульсия+пигмент).

Цель задания – изготовление калек нужно не только для переноса графы на левкас, но в основном для оттачивания кистевой техники, это важнейший этап в подготовке к копии. Здесь закладывается основа под всю роспись, от того как будет сделаны описи в завершающем этапе копирования зависит восприятие работы в целом. Поэтому калек нужно, три, а то и больше в зависимости от подготовки студента.

Материал – калька, эмульсия, пигмент.

Токарева Елизавета Калька, темпера. 160х80

1.7. Перенос на левкас с кальки графьи.

Учебная задача – перенос с кальки при помощи сурика на левкас рисунка графьи и шилом процарапывание ее на левкасе. Важно не делать пересекающихся и соприкасающихся линий где левкас может треснуть и выпасть.

Цель задания – научить делать графью, показать все тонкости и метода переноса.

Материал – калька, левкас, сурик, карандаш, шило.

1.8. Нанесение первой охры. Анализ проделанной работы.

Учебная задача – на эмульсии и пигменте делается первая охра. Подбирать тон нужно по найденному месту на самой росписи, где видна первая охра. Вначале делаются выкрасы и после покрывают весь левкас найденным колером. Проанализировать с педагогом хорошие и слабые стороны работы. Исправить недочеты и ошибки, если такие есть.

Цель задания – научить делать колера по заданному цвету и тону. Научить как делать выкрасы. оценить качество проделанной работы и полученных знаний на первом этапе. Делается промежуточный просмотр, преподаватель со студентами обсуждают сделанное, даются рекомендации по исправлению недочетов в картоне и кальках.

Материал – эмульсия, пигмент охра, флейц.

2. Вторая часть Выполнение копии в цвете.

2.1. Анализ составления колеров в связи с природным тоном пигмента.

Учебная задача – приготовление пигментных смесей.

Цель задания – анализ закономерностей цвета и тона и использование их возможностей наиболее продуктивно.

2.2. Нанесение колера нимбов как главного тонального и цветового камертона. Закладывание рефтяных зон.

Учебная задача – покрытие охрой светлой зон нимбов в полную силу. составление колера рефти и покрытие рефтяных зон.

Цель задания – Уяснение роли цвета и тона охры в общем живописном строе оригинала. Уяснение роли цвета и тона рефти в общем живописном строе оригинала.

2.3. Раскрытие цветом остальных мест работы руководствуясь звучанием охры и рефти.

Учебная задача – завершить цветовую организацию копии

Цель задания – оценка взаимодействия больших цветовых отношений и их роль организации колорита.

2.4. Составление и нанесение колера санкиря.

Учебная задача – первый этап работы над участками открытого тела.

Цель задания – уяснение роли цвета санкиря в общем живописном строе и его смысл в изображении тела.

2.5. Анализ завершения этапа раскрытия всех цветовых зон копии как базы для дальнейшей моделировки.

Учебная задача – уяснить механизмы составления колеров и способов их нанесения.

Цель задания – сформировать ясное представление о путях организации общего живописного строя работы.

2.6. Моделирование элементов пейзажа и архитектуры.

Учебная задача – уяснить механизмы составления колеров и способов их нанесения в зависимости от локального цвета элемента

Цель задания – сформировать ясное представление о живописных приемах и практическое воплощение.

2.7. Моделирование одежд

Учебная задача – освоение приемов моделирования форм человеческого тела скрытых одеждой.

Цель задания – анализ закономерностей цвета, тона и формы.

2.8. Работа над ликами и открытыми частями тела.

Учебная задача – освоение приемов моделирования форм человеческого тела не скрытых одеждой.

Цель задания – анализ закономерностей цвета, тона и формы.

2.9. Завершение работы нанесением надписей и др. графических элементов. Анализ проделанной работы.

Учебная задача – освоение приемов работы с тональной рисующей составляющей изображения. Подведение итогов проделанной работы и общий просмотр.

Цель задания – овладение приемами цветных тональных описей. Выявление положительных и отрицательных сторон проделанного.

4 курс.

Летняя практика является продолжением учебного процесса и проводится в зависимости от курса.

Сбор материала на пленэре для выполнения композиционных заданий на следующем курсе.

Студенты после четвертого курса участвуют в реальной работе на объектах.

Рисунок. Живопись

1. Натюрморт в пейзаже.

Учебная задача – натюрморт в среде, несложный, с четко организованным композиционным центром; выявление тональной цельности освещенных зон и зон тени, силы и единства освещения, отношений тепло-холодности в тенях и световых зонах. Акцентированная задача понимания общего тона, резко отличающегося от постановок в помещении.

Цель задания – усвоение закономерностей тональных и цветовых отношений при выявлении формы в условиях среды в открытом пространстве. Изучение особенностей солнечного освещения.

2. Фигура в пейзаже.

Учебная задача – Задача этой постановки состоит в организации композиции пространственного решения. Подчинение всех компонентов изображения единому световому и цветовому решению, включающему в себя все компоненты изобразительных средств: композиция, цвет, тон, ритм, пластика рисунка и т.д. Очень важную роль в этом задании играет решение проблемы создания живописными средствами среды, в которой находится фигура, соотношения среды и фигуры, колористической и тональной собранности, соподчиненности деталей интерьера и фигуры с целостным образом.

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

3. Фигура с натюрмортом в среде.

Учебная задача – найти пластическое решение и взаимосвязь между человеком и окружением и предметной средой, их взаимодействие в цвете и в тоне, соподчиненность объектов изображения для достижения большей образности, убедительности решения. Очень важно проследить, что бы при этом не возникла дробность перечисления, что бы натюрморт был сформирован в цельном решении и не мешал фигуре. Взаимосвязь человека и природы – живого и метафизического.

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

4. Двойная постановка в пейзаже

Учебная задача - в этом задании решаются те же задачи, что и в предыдущем задании, но ставится более сложная задача через двойную постановку показать пространство и разницу в и тоне фигур. Важно обратить внимание на связь и взаимодействие моделей и пространства среды по цвету и силе тона. Учитывая, что одна фигура сильнее освещена, а вторая почти погружена в пространство тени и одна фигура может быть самым светлым пятном в интерьере, а вторая на контрасте сближена по тону в световой части и самая темное пятно в теневой части. Необходимо строить постановку на взаимодействии цвета и тона среды и модели. При этом, в зависимости от общей концепции постановки, одна фигура может быть контрастно освещена (лобовой или боковой свет), а вторая погружена в тень. Различные решения поставленной задачи должны приводить к убедительному художественно – пластическому образу.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков по пониманию и решению задачи нахождения соотношений фигур и пространства, проработкой соподчинения деталей целого в фигурах.

5. Длительный пейзаж с глубоким пространством.

Учебная задача – пейзажи с множеством планов. Изучение явлений световоздушной перспективы и взаимодействие, и соподчиненность красок неба и земли; создание планов.

Цель задания – закрепление понятий «световоздушная перспектива», «цветовая среда».

6. Длительные пейзажи с архитектурой.

Учебная задача – несколько сельских или городских пейзажей в разных погодных условиях и времени суток. Передача состояния погоды и времени суток. Создание пространства, планов, передача световоздушной перспективы. Выявление соподчиненности и связи архитектуры и окружающего пространства в любую погоду, подчиненности архитектуры и ее деталей общему цветовому и тональному состоянию этюда. Создание единой цветовой среды. Высокая степень проработки и законченности этюдов.

Цель задания – закрепление навыков анализа пространства в конкретных условиях освещения и умения длительной работы со сложной натурой. Готовность к работе над картиной

7. Аналитические этюды

Учебная задача – написать серию аналитических этюдов одного пейзажа в разных условиях; выявить и передать разницу в общем тоне в зависимости от погоды и времени суток, сближенность тона и цвета в пасмурную погоду и контрастность – в солнечную. Состояние должно быть ясным, сразу прочитываться.

Цель задания – закрепление навыков анализа освещения и самостоятельного анализа своей работы.

8. Этюды групп людей в пространстве.

Учебная задача – ряд этюдов фигур и групп людей, занятых повседневной деятельностью, в их привычных условиях. Задание смыкается с заданием по композиции. Умение скомпоновать, написать с учетом конкретных условий освещения.

Цель задания – закрепление навыков работы с фигурой и пространством в условиях пленэра. Подготовка к исполнению композиции (картины), отработка навыков и умений целенаправленного сбора натурного материала и сознательной работы с натурой.

Композиция 4 курс

Композиция на тему: обитаемый пейзаж.

Учебная задача – создание большого законченного эскиза картины с большим количеством персонажей. Углубленное образное решение темы, интересный

сюжетный и композиционный замысел, передача убедительности виденного и жизненность, образ конкретного места, населенного пункта. Последовательная работа. Большое количество натурального материала. Пейзаж гораздо более живой, чем, например, натюрморт, потому что он изменчив, потому что меняются времена года и вообще бывает ветер, бывает дождь, а бывает солнце. Но главная дилемма, почему «обитаемый», чтобы совместить относительную метафизику и метафизику объективную с живым началом, потому что присутствие человека — это явление жизни. Человек существо подверженное настроениям, имеющий движение, имеющий свои масштабы к среде, ко всему, что его окружает. Сочетание живого и метафизического - это серьезная художественная задача. Суть — это явление подвижное и неподвижное, одухотворенное и одухотворяемое присутствием живого объекта. Выбор здесь колоссальный это может быть, как угодно представлено с интересными взаимодействиями и разной средой обитания. Но основная тема — это сопоставление живого и метафизического.

Цель задания – развитие и закрепление навыков образного решения темы из повседневной жизни, работы с натурным материалом, последовательной разработки картины.

5 курс

Летняя практика является продолжением учебного процесса и проводится в зависимости от курса.

Сбор материала на пленэре для выполнения дипломной работы. Студенты после пятого курса участвуют в реальной работе на объектах.

Рисунок. Живопись

1. Натюрморт в пейзаже.

Учебная задача – натюрморт в среде, сложный, с четко организованным композиционным центром; выявление тональной цельности освещенных зон и зон тени, силы и единства освещения, отношений тепло-холодности в тенях и световых зонах. Акцентированная задача понимания общего тона, резко отличающегося от постановок в помещении.

Цель задания – усвоение закономерностей тональных и цветовых отношений при выявлении формы в условиях среды в открытом пространстве. Изучение особенностей солнечного освещения.

2. Фигуры в пейзаже.

Учебная задача – Задача состоит в организации композиции пространственного решения с двумя фигурами. Подчинение всех компонентов изображения единому световому и цветовому решению, включающему в себя все компоненты изобразительных средств: композиция, цвет, тон, ритм, пластика рисунка и т.д. Очень важную роль в этом задании играет решение проблемы создания живописными средствами среды, в которой находятся фигуры, соотношения среды и фигуры,

колористической и тональной собранности, соподчиненности деталей интерьера и фигуры с целостным образом.

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

3. Фигура с натюрмортом в среде.

Учебная задача – найти пластическое решение и взаимосвязь между человеком и окружением и предметной средой, их взаимодействие в цвете и в тоне, соподчиненность объектов изображения для достижения большей образности, убедительности решения. Очень важно проследить, что бы при этом не возникла дробность перечисления, что бы натюрморт был сформирован в цельном решении и не мешал фигуре. Взаимосвязь человека и природы – живого и метафизического.

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

4. Сложная постановка с натюрмортом в пейзаже

Учебная задача - в этом задании решаются те же задачи, что и в предыдущем задании, но ставится более сложная задача через двойную постановку показать пространство и разницу в и тоне фигур. Важно обратить внимание на связь и взаимодействие моделей и пространства среды по цвету и силе тона. Учитывая, что одна фигура сильнее освещена, а вторая почти погружена в пространство тени и одна фигура может быть самым светлым пятном в интерьере, а вторая на контрасте сближена по тону в световой части и самая темное пятно в теневой части. Необходимо строить постановку на взаимодействии цвета и тона среды и модели. При этом, в зависимости от общей концепции постановки, одна фигура может быть контрастно освещена (лобовой или боковой свет), а вторая погружена в тень. Различные решения поставленной задачи должны приводить к убедительному художественно – пластическому образу.

Цель задания - закрепление полученных знаний и навыков по пониманию и решению задачи нахождения соотношений фигур и пространства, проработкой соподчинения деталей целого в фигурах.

5. Длительный пейзаж с глубоким пространством.

Учебная задача – пейзажи с множеством планов. Изучение явлений световоздушной перспективы и взаимодействие, и соподчиненность красок неба и земли; создание планов.

Цель задания – закрепление понятий «световоздушная перспектива», «цветовая среда»

6. Длительные пейзажи с архитектурой.

Учебная задача – несколько сельских или городских пейзажей в разных погодных условиях и времени суток. Передача состояния погоды и времени суток. Создание пространства, планов, передача световоздушной перспективы. Выявление соподчиненности и связи архитектуры и окружающего пространства в любую погоду, подчиненности архитектуры и ее деталей общему цветовому и тональному состоянию этюда. Создание единой цветовой среды. Высокая степень проработки и законченности этюдов.

Цель задания – закрепление навыков анализа пространства в конкретных условиях освещения и умения длительной работы со сложной натурой. Готовность к работе над картиной

7. Аналитические этюды

Учебная задача – написать серию аналитических этюдов

одного пейзажа в разных условиях; выявить и передать разницу в общем тоне в зависимости от погоды и времени суток, сближенность тона и цвета в пасмурную погоду и контрастность – в солнечную. Состояние должно быть ясным, сразу прочитываться.

Цель задания – закрепление навыков анализа освещения и самостоятельного анализа своей работы.

8. Этюды групп людей в пространстве.

Учебная задача – ряд этюдов фигур и групп людей, занятых повседневной деятельностью, в их привычных условиях. Задание смыкается с заданием по композиции. Умение скомпоновать, написать с учетом конкретных условий освещения.

Цель задания – закрепление навыков работы с фигурой и пространством в условиях пленэра. Подготовка к исполнению композиции (картины), отработка навыков и умений целенаправленного сбора натурального материала и сознательной работы с натурой.

Композиция 5 курс

Композиция: подготовка к дипломному году.

Учебная задача - определение плана работы на дипломном курсе. Выбор темы студентом, утверждение темы руководителем мастерской. Начало подготовительного этапа работы над монументальным произведением. В зависимости от выбранной темы, студент выполняет серию натуральных набросков или этюды, или собирает документальный материал.

Цель задания – сориентировать студента в работе над крупномасштабной росписью в выбранной технике. Определение дальнейшего плана работы.

7.4 . 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	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр)	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине.	Темы творческих заданий по дисциплине.

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 в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ с выставлением зачета с оценкой.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет с оценкой	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине с проведением аттестационного испытания в форме просмотра-выставки творческих работ, в котором заявлены вопросы и задания, количественные и качественные показатели, контролируемые уровнем сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	Практические задания к зачету / Темы творческих комплексных заданий по дисциплине.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. «Библия Пискаatora - настольная книга русских иконописцев» - каталог выставки, изд. - Москва Государственная Третьяковская галерея, 2019
2. Техника живописи: учебное пособие / Д. И. Киплик. — 8-е изд., стер. -Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 592 с., ЭБС «Лань»;
3. Технология станковой живописи. История и исследование: учебное пособие /Ю. И. Гренберг. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. - 336 с., ЭБС «Лань»;
4. 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. Фреска "Видение Божией Матери апостолом Петром в преломлении хлеба" и проблема софийной иконографии в древнерусской монументальной живописи второй половины XVII - первой половины XVIII века (на примере росписей храмов Верхнего Поволжья). Выпуск 1 /2012 Изд-во Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) 2012
2. Брюсова В. Г., Ютюнова Ю. М. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века, Пленэр. М.: Академ. проект, 1969 **НЭБ**
3. Овчинников А. Символика христианского искусства. Москва, 1999.

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 программы

Обращать особое внимание на то, что копирование художественного произведения мы называем точное воссоздание классического образца. Целью, формообразующим принципом является осознание взаимосвязи пространства, росписи и архитектуры. Фрагмент может быть любым, но обязательно закомпонованным. Главное студенту в полной мере постичь все тонкости создания росписей и разобраться, как мастера прошлого работали с образами в монументальной композиции, учитывая не только архитектуру, но и все пространство в целом. Метод обучения предусматривает последовательное развитие заданий. Программа по копийной практике рассчитана на индивидуальные занятия со студентами.

Внимание студента должно быть обращено на то, что существует целый ряд специфических особенностей в копировании произведений монументальной живописи: содержанию, стилю, масштабу, колориту. При этом значительную роль играет техника (материал), избранная для выполнения задания.

В работе над копией студент должен придерживаться определенной методики:

1. выбор фрагмента и утверждение у педагога по его компоновке.
2. изготовление планшета под размер фрагмента
3. проклейка и левкас планшета
4. картон
5. калька
6. графья по левкасу
7. первая и вторая охра
8. рефть
9. закладка основных цветов
10. моделировка

Для точности копии предварительно делаются выкрасы цвета, пробы ликов и одежд. Одновременно с работой над копией студенты делают зарисовки и анализ композиционного строя монументальных росписей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Занятия по программе «Творческая практика» требует специального инвентаря и материал для изготовления планшета под левкас, казеин, пигменты, крафт.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по программе «Творческая практика» проводятся непосредственно в самой архитектуре, где предоставляется возможность сделать копии. Одним из основных требований к местам для проведения занятий по творческой практике (копийная практика) является ее общая площадь, позволяющая разместить планшеты для копии, и требующая оборудованного места, если в этом есть необходимость (леса, стремянки). Для студентов обязательно провести беседу о бережном отношении к памятнику архитектуры, не прикасаться к стенам, не пачкать полы, место для проведения копии всегда должно быть застелено крафтом, весь мусор должен убираться ежедневно после окончания работы.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для оборудования рабочего места по программе «Творческая практика» для каждого студента на период обучения необходимы: планшет раскладушка размером в выбранный фрагмент, линейка, крафт, лампы для подсветки росписи.

Для проведения творческой практики в месте, где росписи находятся не на уровне глаз, необходимы леса или стремянки.