

**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

Подписано цифровой подписью: Любавин Анатолий Александрович
DN: c=RU, st=t. Москва, fn=, Москва, title=Ректор, o=ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА ПРИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ", 1.2.643.100.3=1208303339335323630333538,
1.2.643.3.131.1.1=120C353033363039313038313833, email=igor_azi@mail.ru, givenName=Анатолий
Александрович, sn=Любавин, cn=Любавин Анатолий Александрович
Data: 2023.10.20 11:25:11 +03'00'

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
живописи и композиции
протокол № 16
от «29» июля 2022 г.
заведующий кафедрой
_____ /Максимов Е. Н./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Специальность:
54.05.02 Живопись

Специализация:
художник–живописец (театрально-декорационная живопись)

Квалификация:
художник–живописец (театрально-декорационная живопись)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Лебедева Е. И. – доцент

Москва 2022

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 26.11.2020 г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова
© Лебедева Екатерина Игоревна

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

Настоящий курс является одним из профессиональных курсов и предназначен для студентов, обучающихся по специальности – художник-живописец театрально-декорационная живопись.

Цель практики: творческая практика (пленэр) – важная и обязательная часть учебного процесса, продолжение его, позволяющее снабдить будущего художника необходимыми знаниями и навыками работы на пленэре в условиях естественного освещения, так как получение таких навыков в условиях исключительно работы в помещении невозможно. Основной целью учебной практики является обучение студентов работе на пленэре, то есть в условиях, где воздушная среда и естественное освещение отличаются от условий мастерской и заставляют студента лучше понять влияние среды на окрашенность предмета и расположения его в пространстве. Умение работать на пленэре, знание его законов – неперенное условие профессионализма художника, столь же важное, как и умение владеть рисунком, приемами живописи, и 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 естественного освещения и воздействие воздушной перспективы на предметы 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 своей работы. 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.

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-1. Способен владеть искусством создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области театрально-декорационной живописи (проекта художественного решения оформления спектакля), используя художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и уметь выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства	Знать: основные произведения мировой и отечественной драматургии, особенностей развития русского и мирового театрально-декорационного искусства, историю театрального искусства, историю костюма, мировой культуры и быта, различных стилей театрально-декорационной живописи, знания особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре, искусстве, театре Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области театрально-декорационной живописи; в соответствии с замыслом произведения собрать информационный, натурный и вспомогательный фактический материал по теме спектакля, находить и отбирать библиографический и изобразительный материал; Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области театрально-декорационной живописи	2, 4, 6, 8, 10 семестр	Текущий контроль – консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ (блиц-просмотр). Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – зачет с оценкой. Экзаменационный просмотр.

ПК-3. Способен применять в творческой работе полученные практические и теоретические знания и умения в области перспективы, пластической анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры	Знать: – основы теории перспективы, пластической анатомии и анатомического рисунка, теории и истории изобразительного искусства; основные законы зрительного восприятия произведения искусства. Уметь: - применять знания законов перспективы, пластической анатомии и анатомического рисунка в практической и творческой работе. Владеть: – разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса, а также, приемами, позволяющими решать творческие задачи художника разными пространственными способами исходя из практических задач.		
ПК-6. Способен создать для актеров костюмный ряд, отражающий режиссерскую трактовку и эпоху авторского произведения	Знать: художественные особенности различных стилевых течений в материальной культуре, истории костюма и театрально-декорационной живописи; технику и технологию исполнения декораций и костюмов; орнамент и ткани в Древнем мире, Византии и средневековой Европе, орнамент и ткани эпохи Ренессанса, Барокко и рококо в европейских тканях материалы для имитации тканей; Уметь: анализировать художественно – образную структуру и технико-технологические особенности костюма разных эпох и стилей; выполнить эскизную разработку творческого замысла оформления спектакля и эскизов к нему; подбирать ткани к эскизу, создавать ансамбль тканей; создавать эскиз костюма в рамках пластической концепции спектакля. Владеть: практическими навыками выполнения декораций; навыками создания цветового и тонального строя спектакля, различными способами кроя, навыками и приемами работы в		

	пошивочных, обувных, театральных цехах, работы с актерами и мастерами.		
--	--	--	--

3. Место в структуре образовательной программы

Рабочая программа «Творческая практика» (пенэр) относится к обязательной части профессионального цикла и является естественным продолжением учебного процесса, перенесенного в условия работы на открытом воздухе.

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 живописи и рисунка, понимание художественных и эстетических свойств цвета и тона, основных закономерностей создания цветового и тонального строя, основ технологии и техники материалов станковой живописи.

- умение осуществлять процесс изучения влияния воздушно-световой среды на окружающие предметы, творчески подходить к процессу исследования его изобразительно-выразительных возможностей.

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

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые программой «учебно-творческая практика» (пенэр): станковая живопись и композиция.

Результаты «Творческой практики» (пенэр) оцениваются кафедрой на итоговом экзаменационном просмотре с выставлением зачетов с оценкой.

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)	-	324	-	324	-	324	-	324	-	324
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем) , из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- лекции (Л)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- семинарские занятия (СЗ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- индивидуальные занятия (ИЗ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (СР), в том числе подготовка:		-	324	-	324	-	324	-	324	-	324
- 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; **30** – 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.

Программа «Творческая практика» (пленэр) предусматривает ее реализацию по времени в течение 4-х недель на 1 курсе, 4-х недель на 2 курсе, 4-х недель на 3 курсе, 4-х недель и 2/3 недели на 4 курсе и 4-х недель и 2/3 недели на 5 курсе. Главными задачами летней «Творческой практики» (пленэр) являются:

- изучение свойств природы, законов освещения и следующих из них закономерностей цветовых и тональных отношений при дневном освещении на открытом воздухе, знание которых позволяет художнику решать любые творческие задачи в условиях открытого и закрытого пространства;

- формирование представления о пленэрной живописи, ее отличия от живописи в помещении, о ее истории и значении для развития живописи в целом;
- выработка понимания и практических навыков, основных теоретических положений пленэрной живописи, необходимых в творческой работе художника;
- развитие навыков композиционного видения и мышления, постоянного наблюдения и анализа натуры, явлений повседневной жизни в окружающей действительности.
- умение применять в собственной творческой и учебной деятельности навыки работы с натуры, умения работать с композиционным этюдом, набросками, рисунками и натурным материалом.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ	СЗ	ИЗ	СР
1 курс, 2 семестр	324					324
1. Живопись	150					150
2. Рисунок	150					150
3. Композиция	24					24
2 курс, 4 семестр	324					324
1. Живопись	150					150
2. Рисунок	150					150
3. Композиция	24					24
3 курс, 6 семестр	324					324
4. Живопись	150					150
5. Рисунок	150					150
6. Композиция	24					24
4 курс, 8 семестр	324					324
7. Живопись	105					105
8. Рисунок	105					105
9. Композиция	24					24
5 курс, 10 семестр	324					324
10. Живопись	150					150

11. Рисунок	150					150
12. Композиция	24					24
Итого (ак. часах)	1620					1620

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента заключается в выполнении обязательных заданий с рекомендациями ведущих педагогов, сбор натурного материала в виде этюдов, длительных рисунков и набросков в практическом исправлении имеющихся ошибок, выявленных в результате консультации с преподавателем и завершении учебного задания в соответствии с поставленной задачей. Кроме того, студент самостоятельно собирает натурный материал для работы над композицией в соответствии с выбранной темой.

График самостоятельной работы студента устанавливается педагогами-руководителями практики.

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-1. Способен владеть искусством создания на высоком художественном уровне авторских произведений в области театрально-	Знать: основные произведения мировой и отечественной драматургии, особенностей развития русского и мирового театрально-декорационного искусства, историю		Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для

декорационной живописи (проекта художественного решения оформления спектакля), используя художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и уметь выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства	театрального искусства, историю костюма, мировой культуры и быта, различных стилей театрально-декорационной живописи, знания особенностей исторического развития стиливых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре, искусстве, театре	5 «отлично»	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.
ПК-3. Способен применять в творческой работе полученные практические и	Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области театрально-декорационной живописи; в соответствии с замыслом произведения собрать информационный, натурный и вспомогательный фактический материал по теме спектакля, находить и отбирать библиографический и изобразительный материал; Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области театрально-декорационной живописи Знать: – основы теории перспективы, пластической анатомии и анатомического рисунка, теории и истории изобразительного искусства;	4 «хорошо»	4 «хорошо» 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

теоретические знания и умения в области перспективы, пластической анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры ПК-6. Способен создать для актеров костюмный ряд, отражающий режиссерскую трактовку и эпоху авторского произведения	основные законы зрительного восприятия произведения искусства. Уметь: - применять знания законов перспективы, пластической анатомии и анатомического рисунка в практической и творческой работе. Владеть: – разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса, а также, приемами, позволяющими решать творческие задачи художника разными пространственными способами исходя из практических задач. Знать: художественные особенности различных стилевых течений в материальной культуре, истории костюма и театрально-декорационной живописи; технику и технологию исполнения декораций и костюмов; орнамент и ткани в Древнем мире, Византии и средневековой Европе, орнамент и ткани эпохи Ренессанса, Барокко и рококо в европейских тканях материалы для имитации тканей; Уметь: анализировать художественно – образную структуру и технико-технологические особенности костюма разных эпох и стилей;	3 «удовлетворительно»	иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода. Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода. Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может
--	--	--	--

	выполнить эскизную разработку творческого замысла оформления спектакля и эскизов к нему; подбирать ткани к эскизу, создавать ансамбль тканей; создавать эскиз костюма в рамках пластической концепции спектакля. Владеть: практическими навыками выполнения декораций; навыками создания цветового и тонального строя спектакля, различными способами кроя, навыками и приемами работы в пошивочных, обувных, театральных цехах, работы с актерами и мастерами.	2 «неудовлетворительно»	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.

7.3. 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.

1. Натюрморт на солнце.

Учебная задача – натюрморт на солнечном свете 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 светлое 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 свете.

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 свете

Учебная задача – крупный букет из трав, полевых цветов, ветвей в корзине или ведре на направленном боковом вечернем свете. 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.

2 курс

Учебные постановки. Работа с преподавателем.

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.

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 натурального материала – этюды, рисунки, наброски людей, животных.

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

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.

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 по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ с проставлением зачета с оценкой.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
2	Зачет с оценкой	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения	Практические задания к зачету / Темы творческих

		обучающегося по учебной дисциплине по результатам текущего и рубежного контроля или с проведением аттестационного испытания (в форме просмотра-выставки творческих работ), в котором заявлены количественные и качественные показатели, контролируемые уровень сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	комплексных заданий по дисциплине.
--	--	--	------------------------------------

8. Перечень основной и дополнительной учебной 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. Манин В. С. «Русская пейзажная живопись» М., 2000 г.
2. «Школа изобразительного искусства» М., Изд-во «Изобразительное искусство», 1989 г.
3. Маслов Н. Я. «Пленэр» Уч. пособие М. «Просвещение», 1984 г.
4. Алпатов М. В. «Композиция в живописи» М., 1940 г.
5. Волков Н. Н. «Цвет в живописи» М., 1984 г.
6. Манин В. С. «Русская пейзажная живопись» М., 2000 г.
7. «Николай Петрович Крымов. Художник и педагог» М., «Изобразительное искусство» 1989 г.

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

При выборе места прохождения практики следует учитывать наличие интересных с художественной точки зрения архитектурных, исторических, культурных и природных объектов, разнообразие ландшафта, возможность приближения к быту и повседневности местного населения. Занятия с педагогом по дисциплине «Учебно-творческая летняя практика (пленэр)» проводятся на открытом воздухе, на территории, по площади, позволяющей разместить большую группу студентов, необходимый инвентарь, а также осуществлять одновременно несколько сложных постановок, требующих большого отхода.

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

Для оборудования рабочего места по программе «Творческая практика» (пенэр) для каждого студента на период выполнения программы необходимы: этюдник, мольберт-тренога, зонт живописный, холсты на подрамниках разного размера, картон живописный, папки и кассетники для транспортировки работ.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для реализации программы «Творческая практика» (пенэр) для группы по числу студентов необходим учебный реквизит и оборудование предназначенное для занятий живописью, рисунком и композицией. Дополнительно на группу студентов необходимы реквизит и оборудование для натуры, натюрмортный фонд, драпировки, планшеты.