

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Живопись» являются становление композиционного мышления, усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1	Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1.1. Знает методы и приемы фиксации явлений и образов окружающей действительности через ощущение и различные формы восприятия с дальнейшим их переходом к образному мышлению; ОПК-1.2. Умеет воспринимать окружающий мир, анализировать и понимать, проникать в суть предметов и явлений, познавать главное и основное в них; ОПК-1.3. Владеет навыками анализа и обобщения явлений окружающей действительности, проявляя креативность мышления; формирования индивидуального стиля при создании художественного произведения.
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2.1. Знает структуру и специфику создания авторского живописного произведения с заложенными в него (при создании) определенными физическими и творческими характеристиками; ОПК-2.2. Умеет полноценно воздействовать на зрителя, используя художественное восприятие окружающей действительности и образное мышление, через авторское произведение, созданное на высоком техническом и художественном уровне; ОПК-2.3. Владеет способностями быть носителем определенной идеи и успешно решать задачи, состоящие в единстве комплекса творческой инициативы, использования материалов и технологических операций.
ПК-1	Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства, убедительно и последовательно осуществлять поэтапный процесс создания авторского художественного произведения	ПК-1.1. Знает методическую последовательность создания авторского живописного произведения с применением профессиональных материалов, техник и технологий; ПК-1.2. Умеет осуществлять поиск и разработку композиции, анализ и корректировку работы в соответствии с культурно-историческими, стилевыми и методическими аспектами, используя профессиональные материалы в соответствии с творческим замыслом произведения; ПК-1.3. Владеет методами разработки, выполнения, оформления методической и творческой работы с использованием современных средств и технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.Б.05.02 «Живопись» относится к **обязательной части** и Предметно-деятельностному модулю учебного плана (основной

профессиональной образовательной программы) подготовки специалистов по специальности 54.05.02 Живопись.

Дисциплина Б1.Б.05.02 «Живопись» базируется на компетенциях, знаниях и умениях, сформированных в ходе изучения дисциплин «Рисунок», «Техника живописи и технология живописных материалов», «Анатомический рисунок», «Перспектива», «Пластическая анатомия».

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины, необходимы для освоения содержания дисциплин «Общий курс композиции», «Композиция», «Станковая живопись», «Копии произведений живописи», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Методика организации учебных постановок», выполнения заданий (учебной, производственной практик, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1.

В результате изучения модуля обучающиеся должны:

Код компетенции	Знает	Умеет	Владет
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	- основные законы зрительного восприятия природы и способы их применения на изобразительной плоскости; - законы композиционного равновесия, методы и приемы компоновки изображения в листе	- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; - выполнять краткосрочные зарисовки и наброски с природы, по памяти и представлению; - выполнять фор-эскизы для поиска оптимального композиционного решения	- приемами анализа натуры, компоновки изображения в листе; - принципами сбора и систематизации подготовительного материала и способами его применения для воплощения творческого замысла
ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	- теоретический материал, способы и приёмы практической работы над художественным произведением в соответствии с полученной специализацией; - особенности создания авторских произведений в различных видах профессиональной деятельности	- использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	- системой оценки художественного уровня произведений во всех видах профессиональной деятельности
ПК-1. Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного	- теоретический материал, способы и приёмы практической работы над художественным	- применять полученные теоретические знания и практические умения и навыки на высоком художественном уровне	- приёмами работы в различных материалах и техниках, используя возможности личного восприятия окружающей

искусства, убедительно и последовательно осуществлять поэтапный процесс создания авторского художественного произведения	произведением в соответствии с полученной специализацией	при создании авторских произведений, полученные в процессе обучения	действительности и образное мышление в качестве средств выражения творческого замысла в своей профессиональной деятельности, связанной с созданием художественных произведений творческого характера
--	--	---	--

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет **50** зачетных единиц (1800 часов). Дисциплина изучается в 1-В семестрах.

Вид учебной работы	Трудоёмкость											
	час.	В т.ч. по семестрам										
		№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	А	В
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	1800	144	108	144	108	180	180	216	180	252	216	72
1. Контактная работа:	1376	110	90	108	96	144	120	152	124	216	180	36
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)												
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	1376	110	90	108	96	144	120	152	124	216	180	36
лабораторные занятия (общее кол-во часов / включая практическую подготовку)												
курсовое проектирование												
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем												
2. Объем самостоятельной работы обучающихся(СРС)	415	34	18	36	12	36	60	64	56	36	36	27
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)	9											9
Вид промежуточного контроля:		зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	зачёт с оценкой	Экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в ак. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Живописный портрет	252			200	52
2	Портрет с плечевым поясом, полуфигура	252			204	48
3	Обнаженная фигура	360			264	96
4	Фигура в интерьере	396			276	120
5	Групповой портрет в интерьере	468			396	72
6	Групповая постановка в интерьере	72			36	27

	<i>Курсовое проектирование</i>	X				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	X				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	9				X
	Итого:	1800			1376	415

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Натюрморт

Ознакомительная работа. Натюрморт из предметов быта. Задачи курса живописи. Изучение системы построения цветовых отношений с использованием полной цветовой и тоновой палитры.

Размер – от 80 до 100 см по большой стороне. Материал – холст, масло.

Задача: Композиционное и цветовое решение. Художественность исполнения.

Тема 2. Голова мужская на нейтральном фоне. Гризайль.

Модель подбирается с крупными чертами лица и ставится на дневном естественном свете, выявляющим основную форму. Фон нейтральный.

Размер – от 50 до 70 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: передать характер модели, психологическую характеристику. Пользуясь живописными средствами (при рассеянном освещении) построить форму головы человека.

Тема 3. Кратковременный этюд головы

Предельно выразить живописные достоинства с резким поворотом в сторону источника света. Передача большой формы головы без детализации. Передача портретного сходства. Грамотное и последовательное ведение работы: от рисунка, подмалевка к корпусной прописке и лессировкам. Изучение техники и технологии ведения длительной работы.

Размер – от 50 см до 70 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: использование накопленного опыта, полученного от копирования работы с натуры.

Тема 4. Голова мужская

Постановка ставится на прямом свете. Характерная, выразительная голова.

Размер – от 50 до 70 см по большой стороне. Материал – холст, масло.

Задача: передача объема и пространства в условиях плоскостного декоративного решения постановки.

Тема 5. Голова женская на цветном фоне.

Ставится модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица в головном уборе (платок, шляпа). Необходимо построить форму головы при контрастном боковом освещении. Живописными средствами выстроить глубину пространства.

Размер – от 50 до 70 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: выявить силуэт, живописное решение с детальной проработкой (глаза, нос, рот), сохраняя основные, тональные отношения и цветовоздушную среду.

Тема 6. Этюды интерьеров и пейзажей по мотивам природы и архитектуры города.

Этюды интерьеров различного назначения: общественные, индивидуальные, камерные. Выбор наиболее удачной точки зрения, освещённости. Композиция предполагает различную цвето-тональную нагрузку для выявления пространства и композиционного центра. Выполнение предварительных эскизов с поиском наиболее удачной композиции. Количество – 6-8 этюдов.

Размер – от 30 см до 50 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: развитие у студентов композиционного видения. Соотношение масштаба изображения относительно пространства картинного поля. Передача трехмерного пространства изобразительными средствами: цвет, объём, светотень, цвето-воздушная среда. Верная передача пропорций предметов и перспективных сокращений.

Тема 7. Этюд головы

Этюд головы в сложном ракурсе Освещение боковое, усиливающее рельеф форм. Выбор точки зрения «снизу». Модель ставится выше линии горизонта.

Размер – от 50 см до 70 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: выявление большой формы, характера модели. Живописное решение с детальной проработкой (глаза, нос, рот). Передача ракурса, сокращаемости форм в зависимости от точки зрения.

Тема 8. Этюд головы с плечевым поясом

Освещение боковое, усиливающее рельеф форм. Композиция холста включает изображение головы с плечевым поясом.

Размер – от 70 до 80 см по большой стороне. Материал – холст, масло.

Задача: грамотная и выразительная композиция листа. Передача сходства при изображении ракурса. Ясный анатомический разбор головы с плечевым поясом. Светотеневой разбор (передача освещения). Верные цветовые отношения.

Тема 9. Этюд головы натурщика с четко выраженными анатомическими характеристиками.

Портрет в историческом костюме Постановка ставится на контрастном по цвету и тону фоне, при освещении, максимально выявляющем форму.

Размер – 80 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать характеристику образа, выявить объём, цветотональные отношения.

Тема 10. Поясной портрет

Одетая полуфигура с руками Модель садится на боковой свет с максимально четким выявлением формы, ее цветовым и тональным состоянием. Желательно придать постановке смысловое значение (например:

кружевница, гончар, плотник и др. с аксессуарами, присущими данным профессиям). Постановка не должна перегружаться большим количеством деталей, так как это отвлекает студента от основной задачи, в том числе композиционной.

Размер – от 80 до 100 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: композиционно разместить в листе полуфигуру человека с предметом профессионального труда. Подчинить складки одежды строению человеческого тела. Выявить пластические связи между фигурой и фоном. Верно взять цветотональные отношения.

Тема 11. Портрет пожилого человека на цветном фоне

Портрет с руками (в историческом костюме) Постановка против света. Следует выразить характер силуэта, фигуры с сохранением пластических и цветовых качеств. Построить пространственную композицию через первый план – полуфигура, второй план – фигура, третий – окружающая среда.

Размер – от 80 до 100 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать глубину пространства, расстояние между моделями.

Тема 12. Женский портрет на декоративном фоне.

Женский портрет в историческом костюме. Определить живописную разницу поведения цвета в интенсивном живописном пространстве и сложной живописной среде. Модель в сложном по фактуре и колориту историческом костюме.

Размер – от 80 до 100 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: передать психологическое состояние модели в соответствии с замыслом постановки.

Тема 13. Женский портрет с руками.

Женский портрет с руками (в национальном костюме), освещение боковое. Построение на контрастных тональных и цветовых отношениях. Определение психологического состояния модели.

Размер – от 80 до 100 см по большой стороне. Материал – холст, масло.

Задача: Передача трехмерного пространства изобразительными средствами: цвет, светотень. Верная передача образов.

Тема 14. Кисти рук

Этюды кистей рук, находящиеся в состоянии покоя и движения. Выполнение этюдов кистей рук, находящиеся в состоянии покоя и движения раскрывающие действия человека и психологическое состояние. Количество – 2-3 этюда.

Размер – от 40 до 50 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: определить характер силуэта и объемной формы кисти, пальцев, выражающих движения.

Тема 15. Обнаженная мужская фигура

Обнаженная мужская фигура против света. Постановка ставится против света с задачей выявления силуэта фигуры и пластических связей форм.

Размер – 80 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний) в сложных условиях освещённости. Демонстрировать знание пластической анатомии.

Тема 16. Короткий этюд фигуры

Краткий этюд одетой фигуры. Ставится модель женская или мужская в сложных условиях освещения – против света.

Размер – 80 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму в сложных условиях освещённости, выявить форму, меж предметные связи в постановке.

Тема 17. Обнаженная фигура

Этюд обнаженной женской фигуры в интерьере. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний). Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики модели, связи формы с пространством. Демонстрация профессионального владения живописной техникой, умения разнообразно лепить форму (корпусное письмо освещенных мест, менее корпусное письмо в полутонах и тенях и т.п.), грамотность рисунка, умения передать характер натуры.

Тема 18. Одетая фигура в интерьере

Одетая фигура в историческом костюме. Ставится постановка с натурщиком, в которой присутствуют элементы натюрморта из предметов, отражающих определенное время в связи с сюжетным замыслом. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний). Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики модели, связи формы с пространством. Демонстрация профессионального владения живописной техникой, умения разнообразно лепить форму (корпусное письмо освещенных мест, менее корпусное письмо в полутонах и тенях и т.п.), грамотность рисунка, умения передать характер натуры.

Тема 19. Обнаженная фигура в интерьере

Этюд женской фигуры в интерьере. Ставится постановка в историческом костюме с элементами интерьера (пространственное решение), поставленная на боковом свету.

Размер – от 80 до 100 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний). Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики модели, связи формы с пространством.

Тема 20. Обнаженная женская фигура на цветном декоративном фоне

Этюд обнаженной женской фигуры. Ставится постановка с элементами интерьера (пространственное решение), поставленная на боковом свете.

Размер – 80 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний). Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики модели, связи формы с пространством. Изучение строения фигуры и цвета тела, передача связи частей фигуры: головы, плечевого пояса, рук, грудной клетки, таза.

Тема 21. Краткосрочный этюд обнаженной фигуры

Этюд обнаженной женской фигуры. Ставится на светлых по цвету и тону фонах. Освещение лобовое, проследить за мягкостью силуэта (касаний).

Размер – 80 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний). Демонстрировать знание пластической анатомии. Изучение строения фигуры и цвета тела, передача связи частей фигуры: головы, плечевого пояса, рук, грудной клетки, таза.

Тема 22. Группа из двух одетых фигур

Сюжетная постановка из двух-трех фигур. Ставится постановка в связи с определенным сюжетом из 2 – 3 фигур с элементами интерьера. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за касаниями двух фигур с пространством. Передача пространственной глубины, освещённости, психологической характеристики моделей, связи формы с пространством в интерьере. Передача сюжетной связи в характеристике моделей.

Тема 23. Этюд обнаженной фигуры натурщика при контрастном освещении

Этюд обнаженной мужской фигуры. Постановка ставится на контрастных по цвету и тону фонах. Освещение лобовое, проследить за касаниями фигуры к фону.

Размер – 80 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за касаниями фигуры к фону. Демонстрировать знание пластической анатомии.

Тема 24. Обнаженная фигура в интерьере

Этюд обнаженной женской фигуры. Зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний). Передача пространственной глубины, освещённости, характеристики модели, связи формы с пространством.

Тема 25. Группа из двух одетых фигур в интерьере

Постановка из двух фигур в интерьере. Ставится постановка из двух фигур в исторических костюмах с элементами интерьера, отражающих определенное время и место действия. Живописными средствами передать глубину пространства, расстояние между моделями. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за мягкостью силуэта (касаний) двух фигур. Передача пространственной глубины, освещённости, психологической характеристики моделей, связи формы с пространством.

Тема 26. Группа из двух одетых фигур (короткое задание)

Сюжетная постановка из двух – трех фигур в интерьере. Постановка в исторических костюмах в связи с определенным сюжетом из 2 – 3 фигур с элементами интерьера. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за касаниями двух фигур с пространством. Передача пространственной глубины, освещённости, психологической характеристики моделей, связи формы с пространством в интерьере.

Тема 27. Группа из двух одетых фигур (длительное задание)

Двух фигурная постановка с выбранным сюжетом к «большой картине». Ставится постановка в связи с определенным сюжетом из 2 – 3 фигур с элементами интерьера. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 100-120 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за касаниями двух фигур с пространством. Передача пространственной глубины, освещённости, психологической характеристики моделей, связи формы с пространством в интерьере. Передача сюжетной связи в характеристике моделей. Решение образной характеристики человека в тесной связи с сюжетным содержанием, с учетом написания большой картины.

Тема 26. Группа из двух одетых фигур в интерьере с натюрмортом

Трех фигурная постановка в интерьере связанная с «большой картиной». Ставится постановка в связи с определенным сюжетом из 2 – 3 фигур с элементами интерьера. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 120-150 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за касаниями фигур с пространством. Передача пространственной глубины, освещённости, психологической характеристики моделей, связи формы с пространством в интерьере. Передача сюжетной связи в характеристике

моделей. Решение образной характеристики человека в тесной связи с сюжетным содержанием, с учетом написания «большой» картины.

Тема 27. Группа из двух одетых фигур

Двух фигурная постановка в современной одежде с психологическим состоянием. Ставится постановка из 2 фигур в современной одежде с элементами интерьера. Этюды, зарисовки, наброски к эскизу.

Размер – от 120-150 см по большой стороне. Материалы – холст, масло.

Задача: Живописными средствами передать форму, проследить за касаниями фигур с пространством. Передача пространственной глубины, освещённости, психологической характеристики моделей, связи формы с пространством в интерьере. Передача сюжетной связи в характеристике моделей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1	Живописный портрет	Предварительные композиционные наброски и этюды
2	Портрет с плечевым поясом	Предварительные композиционные наброски и этюды
3	Обнаженная фигура	Предварительные композиционные наброски и этюды
4	Фигура в интерьере	Предварительные композиционные наброски и этюды
5	Групповой портрет в интерьере	Предварительные композиционные наброски и этюды
6	Групповая постановка в интерьере	Предварительные композиционные наброски и этюды

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Средства текущего контроля успеваемости	Перечень компетенций
1	Живописный портрет	практические задания по программе; предварительные эскизы, наброски	ОПК-1 ОПК-2 ПК-1
2	Портрет с плечевым поясом	практические задания по программе; предварительные эскизы, наброски	ОПК-1 ОПК-2 ПК-1
3	Обнаженная фигура	практические задания по программе; предварительные эскизы, наброски	ОПК-1 ОПК-2 ПК-1
4	Фигура в интерьере	практические задания по программе; предварительные эскизы, наброски	ОПК-1 ОПК-2 ПК-1
5	Групповой портрет в интерьере	практические задания по программе; предварительные эскизы,	ОПК-1 ОПК-2 ПК-1

		наброски	
6	Групповая постановка в интерьере	практические задания по программе; предварительные эскизы, наброски	ОПК-1 ОПК-2 ПК-1

**Критерии оценивания в процессе аттестации
(с учетом модульно-рейтинговой системы)**

Текущий контроль: портфолио творческих работ.

Портфолио обучающегося - это папка набросков и зарисовок, выполненных студентами самостоятельно, демонстрирующий результат творческих достижений за время обучения по дисциплине. Творческая работа в соответствии с требованиями, формулируемыми преподавателем перед ее выполнением, представляется на просмотр.

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен.

Промежуточная аттестация представляет собой коллективный просмотр выполненных творческих заданий студентов, с привлечением всех преподавателей факультета.

Для оценки «отлично» от 85 до 100 баллов: работы студента отличаются грамотностью композиционного, конструктивного построения, колористически цельны и правильны. Студент умеет раскрыть тему, идею, замысел композиционными средствами, передать пропорции, форму, объем изображаемых объектов, их пространственное положение и материальность. Работы эстетичны и производят стойкое эмоциональное воздействие на зрителя;

для оценки «хорошо» от 70 до 84 баллов: работы студента по одному-двум (любым) критериям оценки не могут быть оценены на высший балл, поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения композиционных и живописных задач, но в целом производят положительное впечатление;

для оценки «удовлетворительно» от 51 до 69 баллов: работы студента по одному-трем (любым) критериям оценки не могут быть оценены на балл «хорошо», поскольку содержат неверные или недостаточно точные композиционные решения, но в целом производят положительное впечатление;

до 50 баллов — «неудовлетворительно»: работы производят негативное впечатление, не раскрывают заданную тему, содержат слишком много ошибочных решений, не соответствующих необходимому уровню исполнения. Либо студент не выполнил необходимый объем заданий, либо работы отсутствуют.

**7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
1. Семестр – 1-А, форма аттестации – зачет с оценкой;**

Семестр – В, форма аттестации – экзамен.

2. Примерные вопросы к зачету:

1. Влияние цветового окружения на цвет поверхности предмета.
2. Применение разбавителей, лаков и масел в масляной живописи. Их разновидности.
3. Роль контрастов в живописном этюде.
4. Способы выражения объёма, материальности формы, фактуры предметов.
5. Понятие о локальном цвете предмета.
6. Понятие о тоне в живописи.
7. Значение форэскиза в живописи.
8. Применение законов и правил воздушной перспективы при решении живописных задач.
9. Взаимосвязь и соподчинение главного и частного в портрете.
10. Материалы, оборудование и инструменты для работы масляными красками.
11. Влияние освещения на форму и цвет предмета в пространстве.
12. Роль рисунка в живописи.
13. Роль композиции в живописном произведении.
14. Последовательность работы над живописью головы.
15. Виды и жанры живописи.
16. Особенности работы масляными красками.
17. Декоративно-плоскостная живопись мастихином.
18. Сближенная палитра
19. Пространственные характеристики цвета
20. Гризайль.
21. Метод письма лессировок в масляной живописи.
22. Пастозная живопись.
23. Имприматура

2.1. Примерные вопросы к экзамену:

1. Цели и задачи академической живописи.
2. Основные закономерности линейной и воздушной перспективы.
3. Методическая последовательность работы над этюдом пейзажа.
4. Закономерности построения формы цветом и тоном. Объясните понятия: «блик», «свет», «полутень», «тень», «рефлекс», «тень падающая», «большой свет», «большая тень».
5. Учет закономерности освещения в пейзаже в процессе живописи.
6. Цели и задачи длительных этюдов. Их отличительные особенности.
7. Что такое картинная плоскость, предметная плоскость. Плоскость горизонта?
8. Что мы понимаем под выражением «большая форма» в живописи?
10. «Тон» в живописи. Основные закономерности световых и тоновых отношений.

11. Выразительные свойства живописных материалов.
12. Особенности изображения объектов архитектуры.
13. Раздельное и целостное видение натуры.
14. Константное и аконстантное восприятие цвета.
15. Главные задачи учебной и творческой живописи с натуры.
16. Общие и отличительные особенности понятий «композиция» и «компоновка».
17. Цвет предметный и обусловленный. Константность и аконстантность зрительного восприятия формы и цвета предметов.
18. Как передаются на изобразительной плоскости объем, форма и материальность предметов?
19. Принцип работы отношениями в живописи пейзажа.
20. Принципы объемно-живописного изображения.
21. Каковы особенности работы по памяти, представлению, воображению.
22. Что такое техника и манера в живописи?
23. В чем состоит принцип наглядности при обучении с натуры?
24. Как понимать принцип систематичности и последовательности в живописи?
25. Композиционный центр в живописи при выполнении этюда с натуры.

2.2. Примерные тестовые задания 1.

1. Кто из русских художников впервые поставил проблему пленэра в пейзажной живописи?
 - а) К.П. Брюллов **б) А.А. Иванов** в) О.А. Кипренский
2. Художники какой школы стали первыми писать пленэрные пейзажи?
 - а) прерафаэлиты б) назарейцы **в) барбизонцы**
3. В творчестве каких художников этюд лежит в основе создания пейзажа картины?
 - а) А.К. Саврасов** б) С.С. Щедрин в) А.Г. Венецианов
4. Какой художник явился создателем перспективы?
 - а) Аполлодор Афанский **б) Агафарк** в) Поликлет
5. Теория линейной перспективы была создана:
 - а) в эпоху Возрождения б) в Древней Греции **в) в Древнем Египте**
6. Кто впервые поставил проблему пространственных планов в пейзаже?
 - а) А.К. Саврасов **б) Леонардо да Винчи** в) И.К. Айвазовский
7. набросок это.....
 - а) впечатление от увиденного** б) изучение натуры в) студия
8. Значение слова «ведута»?
 - а) морской пейзаж б) сельский пейзаж **в) городской пейзаж**

9. Где впервые стали использовать акварель при изображении пейзажа?

а) Англия б) Россия в) Италия

10. Кого из русских художников И.Н. Крамской назвал «верстовой столб в развитии русского пейзажа»?

а) И.И. Шишкин б) А.Н. Саврасов в) И.И.Левитан

2.3. Примерные тестовые задания 2.

1. Что главное в живописной работе? (тон, цвет, рисунок, тема).
2. Колорит - что это такое? (этюд, эскиз, цветовая гармония).
3. С чего начинается живописная работа? (рисунка, подмалевка, этюда).
4. Сколько основных живописных цветов? (пять, семь, три).
5. Что такое натура в живописи? (фото, объекты - предметы, рисунок).
6. Что такое моделировка? (модель, передача объекта).
7. Какие краски используют в живописи? (анилиновые, малярные, художественные).
8. Что такое оттенок? (цвет, блик, градация цвета).
9. Что такое палитра? (бутылка, доска, картон).
10. Что такое пропорции? (длина, ширина, соотношение величин предметов)
11. Что такое «Ракурс»? (взгляд прямо, снизу, с боку).
12. Что такое живопись? (холст, вид искусства, смешение красок).
13. Что такое Воздушная перспектива в живописи? (воздух, изменение цвета, грязный воздух, расстояние).
14. Что такое «Гризайль»? (многоцветие, одноцветие, подмалевок).
15. Что такое картина в живописи? (кино, фотоснимок, произведение станковой живописи).
16. Что такое «Композиция»? (рисунок, набросок, построение сюжета).
17. Что такое «Контраст»? (резкий переход от светлого к темному, блик, освещение).
18. Что такое «Пастель»? (матрас, коврик, художественный материал).
19. Что такое «Рефлекс»? (неровное окончание, чувствительность, отсвет).
20. Что такое «Колорит»? (смешение красок, краски на палитре, гармония цвета).

3. Перечень компетенций и индикаторов их достижения, описание критериев оценивания компетенций представляются в таблице

Код компетенции, индикаторы достижения компетенции (ИДК)	Уровни освоения компетенций			
	Продвинутый	Базовый	Пороговый	Не освоены компетенции
	«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»	«неудовлетворительно»
	«зачтено»			«не зачтено»
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы	В полном объеме знает законы композиции и правила их применения в процессе творческой работы; умеет пользоваться	В целом успешно, но с отдельными недочетами освоил законы композиции и правила их применения в	Бессистемно, частично освоил законы композиции и правила их применения в процессе	Не знает законы композиции и правила их применения в процессе творческой

<p>окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления</p>	<p>различными материалами, художественными средствами, приёмами и способами, а также методами передачи и фиксации явлений и образов окружающей действительности; владеет методами решения художественных образов выразительными средствами изобразительного искусства</p>	<p>процессе творческой работы; может пользоваться различными материалами, художественными средствами, приёмами и способами, а также методами передачи и фиксации явлений и образов окружающей действительности; владеет методами решения художественных образов выразительными средствами изобразительного искусства</p>	<p>творческой работы; может пользоваться различными материалами, художественными средствами, приёмами и способами, а также методами передачи и фиксации явлений и образов окружающей действительности; слабо владеет методами решения художественных образов выразительными средствами изобразительного искусства</p>	<p>работы; не может пользоваться различными материалами, художественными средствами, приёмами и способами, а также методами передачи и фиксации явлений и образов окружающей действительности; не владеет методами решения художественных образов выразительными средствами изобразительного искусства</p>
<p>ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знает особенности создания авторских произведений в различных видах профессиональной деятельности; умеет использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения; владеет системой оценки художественного уровня произведений во всех видах профессиональной деятельности</p>	<p>В целом успешно, но с отдельными недочетами знает особенности создания авторских произведений в различных видах профессиональной деятельности; может использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения; владеет системой оценки художественного уровня произведений во всех видах профессиональной деятельности</p>	<p>Бессистемно, частично освоил особенности создания авторских произведений в различных видах профессиональной деятельности; может использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения; слабо владеет системой оценки художественного уровня произведений во всех видах профессиональной деятельности</p>	<p>Не знает особенности создания авторских произведений в различных видах профессиональной деятельности; не умеет использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения; не владеет системой оценки художественного уровня произведений</p>
<p>ПК-1. Способен выражать собственный творческий замысел средствами изобразительного искусства, убедительно и последовательно осуществлять поэтапный процесс создания авторского художественного произведения</p>	<p>Знает способы и приёмы практической работы над художественным произведением в соответствии с полученной специализацией; умеет применять полученные теоретические знания и практические умения и навыки на высоком художественном уровне при создании авторских</p>	<p>В целом успешно, но с отдельными недочетами знает способы и приёмы практической работы над художественным произведением в соответствии с полученной специализацией; может применять полученные теоретические</p>	<p>Бессистемно, частично освоил способы и приёмы практической работы над художественным произведением в соответствии с полученной специализацией; может применять полученные теоретические знания и</p>	<p>Не знает способы и приёмы практической работы над художественным произведением в соответствии с полученной специализацией; не умеет применять полученные теоретические знания и</p>

	произведений, полученные в процессе обучения; владеет приёмами работы в различных материалах и техниках, используя возможности личностного восприятия окружающей действительности и образное мышление в качестве средств выражения творческого замысла в своей профессиональной деятельности	знания и практические умения и навыки при создании авторских произведений, полученные в процессе обучения; владеет приёмами работы в различных материалах и техниках, используя возможности личностного восприятия окружающей действительности	практические умения и навыки при создании авторских произведений, полученные в процессе обучения; слабо владеет приёмами работы в различных материалах и техниках	практические умения и навыки, полученные в процессе обучения; не владеет приёмами работы в различных материалах и техниках
--	--	--	---	--

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной учебной литературы

1. Бесчастнов Н.П. Живопись : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2004. - 223 с., 32 с. ил.
2. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов»: учеб. пособие для вузов: рек. УМО - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. -158 с.
3. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: учебное пособие - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 190 с.
4. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для вузов, доп. УМО – М.: Академия, 2008. - 144 с.
5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов - М.: Академический Проект, 2006. - 128 с.

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы

1. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учеб. пособие – М.: Высш. шк., 2005. – 270 с., цв. ил.
2. Астахов А.Ю. Русская живопись. Большая коллекция / сост. Е. Аквилянова, Е. Акиншина и др.; гл. ред. Н. Астахова; пер. на англ. А. Астахова; пер. на нем. - М.: Белый город, 2007. - 936 с.
3. Трибис С. М. Книги, которые должен знать современный человек. - М.: РИПОЛ Классик, 2003. - 368 с.: ил.

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. НЭБеLIBRARY https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
2. ЭБСИР BOOKS <https://www.iprbookshop.ru/>

8.4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

1. MicrosoftPowerPoint;
2. MicrosoftWord.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-техническая база:

1. Специализированная учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оснащенная следующим оборудованием и инвентарем: натюрмортные столы, постановочные площадки, подиумы, щиты, прожектор, наглядные пособия, мольберты, табуреты под краски и палитры, планшеты, столы, стулья;
2. Натюрмортный фонд: драпировки, различные по цвету и фактуре, предметы быта, пригодных для решения учебных задач в натюрморте, гипсовые геометрические тела, розетки, части лица, античные головы, части тела и пр., муляжи овощей, фруктов и т.д.;
3. Методический фонд;
4. Наличие штата натурщиков разного возраста, телосложения, с характерными портретными чертами.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс живописи включает в себя практические занятия по станковой живописи. В течение всего срока обучения студенты приобретают практические навыки по методике и технологии работы различными изобразительными материалами, овладевают широким спектром изобразительных техник станковой живописи, изучают основные закономерности восприятия цвета, его свойств и построения живописного изображения. Особое внимание уделяется на приобретение знаний в построении реалистической формы, умении видеть и передавать разнообразное состояние природы в зависимости от условий освещения и среды. Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным постановкам. Постановки должны быть разнообразными по тематическому содержанию, по учебным и творческим задачам, интересны в композиционном отношении, должны удовлетворять высоким эстетическим требованиям и служить развитию художественного вкуса и эстетическому воспитанию студентов. Прежде чем студентам приступить к работе педагог должен четко сформулировать цель данного задания и задачи, которые студенту предстоит решать в процессе исполнения. Каждый этап работы необходимо контролировать, устраивая промежуточные просмотры, что

способствует более четкому соблюдению последовательности исполнения задания и дает возможность сформировать эталон.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением природы и методов ее изображения. Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему художнику-живописцу необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения природы. Такими видами живописного изображения природы являются быстрые, лаконичные этюды, зарисовки и наброски, дающие возможность быстрого схватывания силуэта, формы, соотношения масс, цвета и тона.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям

Практические занятия

Основным видом учебной работы по дисциплине «живопись» является проведение практических занятий – выполнение этюда с природы. В процессе практического занятия обучающиеся выполняют практические работы (задания) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на: обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний; формирование умений применять полученные знания на практике; выработку при решении поставленных задач таких профессионально-значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Целью практических занятий является формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные задания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности при решении творческих задач) и учебных (умения решать задачи той или иной учебной постановки, учебного задания), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. На практических занятиях обучающиеся овладевают профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики, при выполнении выпускной квалификационной работы.

Практические занятия должны проводиться в специально оборудованных мастерских. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и уровня овладения обучающимися запланированными умениями.

В ходе выполнения практических заданий обучающиеся осваивают последовательность ведения живописного этюда, как краткосрочного, так и длительного.

Длительный этюд выполняется в течение нескольких сеансов, продолжительностью не менее двух-четырех часов каждый. Задача длительного этюда - глубокое и всестороннее изучение природы, характера её форм, движения, пропорций, конструктивного строения, колористических особенностей, освещения и т.д. Работу над длительным этюдом можно разделить на несколько этапов.

Краткосрочные этюды – это быстро и бегло выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластическое качество природы. Цель выполнения этюдов различна. В одном случае, это может быть небольшой цветовой эскиз к длительной работе. Задача его – взять основные цветовые и тональные отношения, основные контрасты, передать освещение. Здесь не требуется проработка деталей. Они быстрые по исполнению, выполняются в течение 1 -2 часов. Другие этюды, более длительные по времени, предполагают углубленную проработку формы цветом, с учетом освещенности, колористической гаммы постановки, окружающего пространства, их взаимных влияний. Также могут выполняться задания на овладение техникой письма и приобретение профессиональных навыков. На кратковременных этюдах воспитывается внимание, наблюдательность, способность к обобщению. Решающее значение в обучении остается за длительными этюдами.

В процессе выполнения практических заданий обучающиеся приобретают практический опыт в изображении предметно-пространственной среды средствами живописи, решении колористических задач, организации цветовой гармонии и тонального решения постановки. От продуманной, решенной постановки, с ясно поставленной задачей, зависит успешный ход работы в процессе обучения, приобретение и усвоение необходимых знаний. Поэтому во время постановки учебного задания (натюрморт, портрет, полуфигура, фигура) преподаватель должен учитывать его целевую и методическую направленность. В учебных постановках от преподавателя требуется: составление и постановка природы с выявлением ее выразительных особенностей при прямом, боковом свете, против света, решение большого силуэта (светлое на темном и темное на светлом), связь со средой, пластическое решение форм; общая живописная тональность, колористическая задача, то есть цветовая и тональная согласованность, свой колорит, цельность. Постановки должны быть разнообразны по характеру и содержанию, что способствует большей заинтересованности и творческому решению задач.

Организация внеаудиторной деятельности обучающихся

Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на закрепление теоретических знаний, освоения умений, приобретения практического опыта при выполнении живописных работ. В самостоятельных (домашних) работах обучающиеся не только закрепляют учебный материал, пройденный во время аудиторных занятий, но также выполняют задания на опережение учебного материала.

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание, имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

К видам самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине можно отнести:

- выполнение краткосрочных этюдов с натуры по темам;
- выполнение длительных работ с натуры по темам.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы и критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении данного задания и возможных способах их избежать. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. В процессе обучения живописи возникает необходимость в систематическом изучении наглядных образцов заданий. В качестве наглядности используются студенческие учебные работы из методического фонда факультета, репродукции работ художников. Самостоятельная работа предполагает обязательное включение обучающихся в рефлексивную оценку процесса и результатов своей художественно-творческой деятельности.

Подготовка к зачету/экзамену

Дифференцированные зачеты и экзамен по дисциплине проводятся в виде группового просмотра всех программных заданий, выполненных в течении семестра, коллективом педагогов. Студенты с помощью преподавателя организывают выставку своих учебных и творческих работ. К экзаменационному просмотру предоставляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» для слабовидящих;

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном виде на диске.

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию института.

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (аудиоколонки);

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений).

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу.

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной группе.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля):

Зав. кафедрой живописи, акад. РАХ, профессор, Мусаев А.Б;

доцент кафедры живописи Гимбатова И.В..