

**Министерство просвещения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический
университет им. Р.Гамзатова»**

Кафедра живописи

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника УМУ

Гаджиев Р.Д.
2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ»
Б1.О.06.08 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ**

Направление подготовки –
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность (профиль) –
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн (дизайн костюма)»
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения – очная
Год приема – 2025

Форма обучения	Семестр	Трудо-емкость	Виды учебной работы					СРС	Форма аттестации
			Лек-ции	Практ. занятия	Лабор. занятия	Проме-жуточный контроль			
очная	1-4	432	12		168	27	225	Зачет Зачет с оценкой Экзамен	

Махачкала, 2025

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины «Академическая живопись» являются: формирование у студентов художественно-графического факультета определенного уровня профессиональной компетентности в сфере педагогической деятельности; обретение знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, представлений о развитии мирового и отечественного искусства, художественными традициями, крупнейшими художниками и их творчеством; выработка уважительного отношения и понимания места и значения искусства в системе культуры; формирование духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений; развитие самостоятельного мышления на основе творческого освоения мирового культурного наследия; ориентация будущих специалистов на непрерывность и последовательность овладения гуманитарными знаниями; на постоянное повышение своего культурного уровня; выработка уважительного отношения к ценностям и нормам культур других народов, способности к межкультурному диалогу.

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1	способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.О.07.06 «Академическая живопись» относится к обязательной части, Предметно-методическому модулю учебного плана (основной профессиональной образовательной программы) подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

Дисциплина Б1.О.07.06 «Академическая живопись» базируется на компетенциях, знаниях и умениях, сформированных в ходе изучения дисциплин «Введение в профессионально-педагогическую деятельность», «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», «Основы начертательной геометрии и перспективы».

Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины, необходимы для освоения содержания дисциплин «Пропедевтика», «Эргономика», «Проектирование», «Основы производственного мастерства», «Цветоведение и колористика», «Проектирование костюма», «История искусств»,

выполнения заданий учебной, производственной, педагогической практик, курсовой работы, научно-исследовательской работы и выпускной квалификационной работы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

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

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Код компетенции	Знает	Умеет	Владеет
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	- основные законы зрительного восприятия природы и способы их применения на изобразительной плоскости; - теоретический материал, способы и приёмы практической работы над художественным произведением.	- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности; - выполнять краткосрочные зарисовки и наброски с натуры, по памяти и представлению; - выполнять форэскизы для поиска оптимального композиционного решения; - использовать в творческой практике теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	- приёмами работы в различных материалах и техниках, используя возможности личностного восприятия окружающей действительности и образное мышление в качестве средств выражения творческого замысла; - принципами сбора и систематизации подготовительного материала и способами его применения для воплощения творческого замысла.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). Дисциплина изучается в 1-4 семестрах.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Вид учебной работы	Трудоёмкость				
	час.	В т.ч. по семестрам			
		№1	№2	№3	№4
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	432	144	72	72	144
1. Контактная работа:	176	48	26	36	66
лекции (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)	12	2	2	2	6
практические занятия, семинары и пр. (общее кол-во часов, включая практическую подготовку)					
лабораторные занятия (общее кол-во часов /	168	46	24	34	60

Вид учебной работы	Трудоёмкость				
	час.	В т.ч. по семестрам			
		№1	№2	№3	№4
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)	25	54	24	18	73
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)	9				
Вид промежуточного контроля:		зачёт	зачёт с оц.	зачёт	экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Натюрморт	144	2	54		88
2	Натюрморт с гипсовыми моделями	108	4	40		64
3	Портрет	153	6	74		73
	<i>Курсовое проектирование</i>	<i>X</i>				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	<i>X</i>				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	<i>27</i>				<i>27</i>
	Итого:	432	12	168		252

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Натюрморт.

Лекция (2 ч.)

1.1. Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Натюрморт как жанр живописи и первая ступень в обучении ей. Палитра художника и ее изобразительные возможности. Смешение красок. Основные и производные цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи.

Практические занятия (46 ч.):

1.2. Выполнение натюрморта из гипсовых геометрических тел на нейтральном фоне. Гризайль. Компонировка постановки в формате; передача конструкции в линейной перспективе и объема предметов при помощи одного цвета, с учетом конкретного освещения.

1.3. Натюрморт из простых по форме и цвету предметов на нейтральном фоне. Компонировка натюрморта в формате; передача объема предметов цветом, с учетом конкретного освещения. Соблюдение ведения работы: от общего – к частному и от частного – к общему.

1.4. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков. Изучение на практике законов цветового контраста. Компоновка, рисование и написание натюрморта с учетом преобладания теплых оттенков, их взаимовлияния и конкретного освещения. Соблюдение поэтапности выполнения натюрморта.

1.5. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков. Закрепление навыков работы акварельными красками. Компоновка, рисование и написание натюрморта с учетом преобладания холодных оттенков, их взаимовлияния в пространстве.

1.6. Краткосрочные этюды натюрмортов из двух-трех предметов при различном освещении. Практическое изучение композиции натюрморта. Разбивка на большие тональные и цветовые массы.

Тема 2. Натюрморт с гипсовыми моделями.

Лекция (4 ч.)

2.1. Усложнение композиционных задач в решении натюрморта. Колорит – важнейшее качество живописи и средство ее образного выражения. Цветовая гамма, контрасты и нюансы в колорите. Передача пространства и материальности предметов в изображении сложного натюрморта. Белые предметы в цветной среде. Целостность живописного изображения. Закономерности воздушной перспективы. Различные техники в живописи. Живопись гуашью.

Практические занятия (58 ч.):

2.2. Натюрморт с гипсовыми предметами на цветном фоне. Компоновка, построение с применением линейной перспективы, написание, передача объема цветом, взаимопроникновения цветов фона в белые предметы, контрасты и нюансы цветового решения.

2.3. Натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной цветовой гамме. Компоновка, рисование и написание натюрморта с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения.

2.4. Натюрморт с гипсовыми частями лица против света. Построение натюрморта и гипсовой части лица. Закрепление навыка работы гуашью. Компоновка, рисование, написание натюрморта, передача особенности освещения предметов на фоне света и рефлексов. Изучение изменения цвета и тона.

2.5. Гипсовая голова в интерьере. Размещение изображения в формате; рисование гипсовой головы с учетом перспективы и конкретного освещения в интерьере

2.6. Натюрморт с гипсовой головой. Компоновка, рисование натюрморта и написание с применением ограниченного количества красок. Смысловое содержание натюрморта с гипсовой головой. Формальная организация живописной композиции.

2.7. Этюд гипсовой головы. Компоновка, рисование и написание с учетом анатомического строения головы, влияния цветного окружения и освещения. Закрепление навыков работы гуашью.

2.8. Краткосрочные живописные этюды натюрмортов. Композиционные задачи. Практическое изучение влияния освещения на восприятие цвета; компоновка, рисование и написание группы предметов с учетом освещения и взаимовлияния цветов. Разбивка на большие тональные и цветовые массы.

Тема 3. Портрет.

Лекция (8 ч.)

3.1. Живопись портрета. История жанра, выдающиеся портретисты. Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. Техника живописи гуашью. Материалы для живописи. Последовательность работы над портретом. Вопросы композиции. Особенности работы над учебным портретом в помещении и на пленэре.

Практические занятия (60 ч.):

3.2. Этюд головы натурщика. Гризайль. Компонировка, рисование и написание с учетом характера освещения; передача больших тональных отношений. Основные приемы «лепки» формы в живописи.

3.3. Этюд головы натурщика на светлом фоне. Изучение средств построения «большой формы» головы, тональных отношений головы и фона. Моделировка формы.

3.4. Этюд головы натурщика на темном фоне. Изучение средств построения «большой формы» головы, тональных отношений головы и фона. Контрастное изображение как способ эмоционального воздействия в портрете.

3.5. Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой. Компонировка и рисование изображения в формате, написание с учетом характера освещения и взаимовлияния цветов натуры. Индивидуальные характеристики натуры.

3.6. Этюд женской головы на цветном фоне. Компонировка портрета с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы постановки, освещения; определение степени активности воздействия на зрителя различных элементов композиции

3.7. Этюд головы пожилого человека с плечевым поясом. Компонировка полуфигуры с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы постановки, освещения; определение степени активности воздействия на зрителя различных элементов композиции

3.8. Этюд головы с введением изображения рук. Компонировка, рисование портрета; передача особенностей цветового строя в условиях конкретного освещения; стремление к целостному изображению, где лицо – центр композиции.

3.9. Краткосрочные этюды портрета. Композиционные, пластические и цвето-тональные решения портрета.

3.10. Краткосрочные этюды фигуры в интерьере. Цветовое и пластическое решение композиции. Свет искусственный и естественный, воздушная перспектива, передача пространства. Закрепление навыка работы гуашью.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы обучающихся
1.	Натюрморт	Выполнение практических заданий - зарисовок, этюдов Работа с литературой: конспектирование, анализ репродукций картин мастеров живописи, Посещение музеев, выставок.
2.	Натюрморт с гипсовыми моделями	Выполнение практических заданий - зарисовок, этюдов Работа с литературой: конспектирование, анализ репродукций картин мастеров живописи, Посещение музеев, выставок.
3.	Портрет	Выполнение практических заданий - зарисовок, этюдов Работа с литературой: конспектирование, анализ репродукций картин мастеров живописи, Посещение музеев, выставок.

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.	Натюрморт	Текущий, итоговый просмотр, собеседование, опрос	ПК-1
2.	Натюрморт с гипсовыми моделями	Текущий, итоговый просмотр, собеседование, опрос	ПК-1
3.	Портрет	Текущий, итоговый просмотр, собеседование, опрос	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. Семестры – 1,3; форма аттестации – зачет;
Семестр – 2; форма аттестации – зачет с оценкой;
Семестр – 4; форма аттестации – экзамен.

2. Примерный перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии)

1. Цели и задачи живописи.
2. Особенности живописи на пленэре.
3. Вспомогательные линии построения формы. Их значение.
4. Основные закономерности линейной и воздушной перспективы.
5. Методическая последовательность работы над этюдом пейзажа.
6. Закономерности построения формы цветом и тоном. Объясните понятия: «блик», «свет», «полутень», «тень», «рефлекс», «тень падающая», «большой свет», «большая тень».
7. Учет закономерности освещения в пейзаже в процессе живописи и рисунка.
8. Что такое картинная плоскость, предметная плоскость. Плоскость горизонта.
9. Принцип работы отношениями.
10. Изобразительные и выразительные свойства живописных материалов.
11. Виды живописи. Их назначение и отличительные особенности.
12. Закономерности портретной живописи в условиях пленэра.
13. Техника и манера в живописи, их различия.
14. Значение выбора мотива при изображении пейзажа.
15. Особенности изображения объектов архитектуры.
16. Цели и задачи учебного академической живописи.
17. Особенности восприятия предмета в живописи. Раздельное и целостное видение натуры.
18. Константное и аконстантное восприятие цвета.
19. Главные задачи учебного и творческого рисования с натуры.
20. Виды академической живописи. Наброски, их цели и задачи.
21. Основные требования к композиционному размещению живописи на изобразительной плоскости. Общие и отличительные особенности понятий «композиция» и «компоновка».
22. Цвет предметный и обусловленный. Константность и аконстантность зрительного восприятия формы и цвета предметов.
23. Как передаются на изобразительной плоскости объем, форма и материальность предметов?
24. Принцип работы отношениями в рисунке и живописи пейзажа.
25. Изобразительные материалы, основа и их выразительные особенности, используемые в живописи пейзажа.
26. Изобразительные и выразительные средства живописи.
27. Принципы объемно-живописного рисования.
28. Законы линейной и воздушной перспективы в живописи. Приведите примеры.
29. Методическая последовательность рисования пейзажа.
30. Каковы особенности рисования по памяти, представлению, воображению.
31. Почему нельзя научиться рисовать только методом копирования. Полезная роль копирования.
32. Что такое техника и манера в живописи? Каково их различие?
33. В чем состоит принцип наглядности и методы его реализации при обучении рисованию с натуры?
34. Как понимать принцип систематичности и последовательности в академической живописи?
35. Литература по теории живописи и методике его обучения.
36. Композиционный центр в живописи при выполнении этюда с натуры.
37. Световая и цветовая адаптация в зрительном восприятии природы. Примеры.

2.2. Примерные тестовые задания:

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 «Подрамник»? (рейка, окно, **основа холста**).
20. Что такое «Рефлекс»? (неровное окончание, чувствительность, **отсвет**).
21. Что такое «Колорит»? (смешение красок, краски на палитре, **гармония цвета**).

7.4. 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»
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	Способен в полном объеме усвоить методы и приемы работы с художественными материалами, основные виды и жанры изобразительного искусства; умеет выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применяя знания законов композиции, перспективы	В целом успешно, но с отдельными недочетами знает методы и приемы работы с художественными материалами, основные виды и жанры изобразительного искусства; умеет выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применяя знания законов	В целом успешно, но бессистемно знает методы и приемы работы с художественными материалами, основные виды и жанры изобразительного искусства; умеет выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применяя знания законов композиции,	Не способен освоить методы и приемы работы с художественными материалами, основные виды и жанры изобразительного искусства; выразить свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применяя знания законов композиции, перспективы и пла-

	и пластической анатомии; владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию природы для последующего создания творческих работ	композиции, перспективы и пластической анатомии; владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию природы для последующего создания творческих работ	перспективы и пластической анатомии; владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию природы для последующего создания творческих работ	стической анатомии; не владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию природы для последующего создания творческих работ
--	---	---	---	---

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. Васильева-Шляпина Г. Л. Изобразительное искусство. История зарубежной, русской и советской живописи. Учебное пособие для вузов. - М.: Академический проект: Фонд «мир», 2007
4. Ильина Т. В. Отечественное искусство: Учебник. - 3-е изд., переработанное и дополненное, М.: «Высшая школа», 2007
5. Ильина Т. В. Зарубежное искусство: Учебник. — 4-е изд., переработанное и дополненное, М.: «Высшая школа», 2008
6. История русской живописи. М.: «Белый город», Т. 1-10, 2006

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. Microsoft Power Point
2. Microsoft Word

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, проектор, 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 бо-

лее 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 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 особенно-

стей, 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 натуры 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 течение 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.

7. 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.

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

*Зав. кафедрой живописи, акад. РАХ, проф. Мусаев А.Б.
Доцент кафедры живописи Гимбатова И.В.*

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Б1.О.06. МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ»

Б1.О.06.09. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов художественно-графического факультета определенного уровня профессиональной компетентности в сфере педагогической деятельности; обретение знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, представлений о развитии мирового и отечественного искусства, художественными традициями, крупнейшими художниками и их творчеством; выработка уважительного отношения и понимания места и значения искусства в системе культуры; формирование духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений; развитие самостоятельного мышления на основе творческого освоения мирового культурного наследия; ориентация будущих специалистов на непрерывность и последовательность овладения гуманитарными знаниями; на постоянное повышение своего культурного уровня; выработка уважительного отношения к ценностям и нормам культур других народов, способности к межкультурному диалогу.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.06.09 «Живопись» относится к обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

ПК-1 - Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач;

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц (432 часа).

5. Семестры: 1-4.

6. Основные разделы дисциплины (модуля): Натюрморт; Натюрморт с гипсовыми моделями; Портрет.

7. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: просмотр, зачет, зачет с оценкой, экзамен.

8. Авторы: Мусаев А.Б., зав. каф. живописи, проф.; Гимбатова И.В., доцент каф. живописи.