

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»

Кафедра изобразительного искусства

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: АНО ВО "Поволжский православный институт"
ФИО: Лескин Дмитрий Юрьевич
Должность: Ректор
Срок действия: с 01.01.2021 по 31.12.2025
Уникальный программный ключ:
as4das5d4as65d7485as4fd2as4f65as4f6574as854f5as465f42zx41f8a5s7f51as65f4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль) **Изобразительное искусство**

Квалификация выпускника **бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Тольятти
2019

Рабочая программа дисциплины разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 (зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362); образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство».

Разработчик рабочей программы: Сорока А.В., кандидат педагогических наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры изобразительного искусства, протокол от 14.06.2019 г. № 9.

Заведующий кафедрой: Козляков А.Я., кандидат педагогических наук, доцент

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры изобразительного искусства от 15.06.2020 г. № 10.

Протокол заседания кафедры изобразительного искусства от 28.05.2021 г. № 9.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ООП: Козляков А.Я., кандидат педагогических наук , доцент

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы на заседании Ученого совета института, протокол от 28.06.2019 г. № 8.

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	8
1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	9
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
2.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	9
2.2. Содержание разделов дисциплины	11
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	12
3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	14
3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем.....	15
3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ	16
4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.....	16
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций	19
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	23

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель – расширить и углубить знания студентов о законах академической живописи. Освоить, закрепить специальные знания, умения, навыки студентов и развить их творческие способности в области живописи. В результате освоения дисциплины формируется навык написания живописных произведений на базе академических приемов и различных технических особенностей.

Задачи:

1. Развить владение профессиональной изобразительной грамотой, различными живописными материалами (акварель, гуашь, масло).
2. Структурировать представление о принципах и методах реалистического изображения объемной формы средствами акварели, гуаши, масляной живописи.
3. Развить способности объемно-конструктивного мышления, зрительной памяти и чувства пропорций, способствовать формированию пространственного восприятия объемной формы.
4. Закрепить умение передавать объем средствами светотени с учетом тональных и цветовых отношений; отбирать наиболее существенное в изображаемом материале.
5. Развить чувство цвета, и цветовой гармонии (единства), умение передавать цветом объем в пространстве.
6. Развить умение передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений.
7. Содействовать воспитанию высоких эстетических потребностей, умения терпеливо и последовательно идти к намеченному результату.
8. Содействовать расширению кругозора у студентов.
9. Расширить кругозор и овладеть художественной терминологией, используемой в работе с красками.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)	
Код и наименование индикатора достижения компетенций	Результаты обучения
ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.	Знать: <ul style="list-style-type: none">- научно-теоретические и методические основы изобразительной грамоты и работы различными материалами;- технику и технологию живописных материалов.- нормативно-правовые акты в сфере образования.
	Уметь: <ul style="list-style-type: none">- применять психолого-педагогические, теоретико-методические и специальные знания в процессе разработки учебных программ, курсов и дисциплин.- работать с нормативно-правовыми актами в сфере образования и грамотно их применять при разработке учебных программ;- писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению различными живописными материалами и

	использовать эти методы обучения при составлении учебных программ.
	Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - методами разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин; приемами анализа документации и нормативно-правовых актов в сфере образования; - технологиями реализации приобретённых знаний по живописи в профессиональной деятельности и в учебно-воспитательном процессе.
ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации обучения изобразительному искусству, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; - подходы к выбору и особенности использования педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения. Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы по изобразительному искусству с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; - выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития и воспитания; - оценивать результативность используемых технологий в учебном процессе. Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - методами разработки программ индивидуального развития обучающегося по изобразительному искусству; - технологиями реализации индивидуально ориентированных образовательных программ обучающихся, а также программ дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.
ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов.	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - различные педагогические технологии, используемые в обучении живописи; - актуальные методы и средств обучения изобразительному искусству на основе информационно-коммуникационных технологий; - особенности интеллектуальной и творческой активности учащихся, посредством применения активных методов обучения. Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять отбор педагогических и других технологий при разработке основных и дополнительных образовательных программ по изобразительному искусству; - осуществлять адаптацию информационно-коммуникационных технологий обучения в соответствии с потребностями и возможностями учащихся, способствующих развитию у них художественного вкуса и восприимчивости

	<p>прекрасного в окружающей жизни.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - компьютерными технологиями в качестве инструментов обучения изобразительному искусству, познания себя и действительности; - приемами отбора педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ по изобразительному искусству; - способами повышения интеллектуальной и творческой активности учащихся, посредством применения активных методов обучения.
ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	
<p>ИПК-3.1. Демонстрирует знания: закономерностей, принципов и уровней формирования и реализации содержания образования в области профиля подготовки; структуры, состава и дидактических единиц содержания предметов профиля подготовки при реализации образовательного процесса</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы изобразительной грамоты; - этапы и последовательность ведения работы над живописным произведением; - технику акварельной живописи, гуаши и масляной живописи; - художественные свойства цвета и его закономерности.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению различными живописными материалами. - применять различные техники и приёмы в работе над живописным произведением; - находить конструктивно-пластические связи всех частей изображаемого объекта, организовывать тональное и пространственное единство на плоскости, согласно смысловому содержанию изображения. - лепить форму цветом, использовать законы свето-воздушной перспективы.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками и техническими приемами работы акварелью, гуашью, маслом; - принципами организации изображения в соответствии с задуманной идеей или замыслом; - приемами построения композиции на основе опыта мастеров живописи и опыта, полученного в процессе изучения перспективы, анатомии, теории и истории искусства.
<p>ИПК-3.2. Осуществляет отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения по предметам профиля подготовки в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности работы различными живописными материалами, их свойства; - живописные техники и приемы, используемые в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять инструменты, материалы, методы при работе над живописным произведением; - отбирать необходимый теоретический и аналоговый материал для практической деятельности.
	<p>Владеть:</p>

обучающихся	<ul style="list-style-type: none"> - навыками интеграции теоретических знаний и практических умений в профессиональную деятельность; - технологиями творческой реализации и личностно ориентированных образовательных программ, согласно возрастным особенностям обучающихся.
ИПК-3.3. Владеет предметным содержанием выбранного профиля подготовки; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техники и приемы живописи, живописные материалы; - закономерности восприятия цвета и световоздушной перспективы; - возрастные особенности учащихся при подаче материала в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. - компоненты содержания обучения живописи и принципы их отбора. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно работать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению различными живописными материалами (акварель, гуашь, масло); - передавать форму предметов цветом, акцентировать композиционный центр и воплощать творческий замысел; - находить конструктивно-пластические связи всех частей изображаемого объекта, организовывать колористическое и пространственное единство плоскости, согласно смысловому содержанию; - осуществлять отбор содержания обучения живописи в соответствии с целями и возрастными особенностями обучающихся. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками и техническими приемами работы живописными материалами (акварель, гуашь, масло); - навыками реалистического изображения натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; - принципами организации изображения в соответствии с задуманной идеей или замыслом; - методами отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения живописи.
ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	
ИПК.4.1. Обосновывает выбор - способов организации образовательной деятельности обучающихся при обучении предметам профиля подготовки; -приемов мотивации школьников к учебной и внеурочной работе	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы организации образовательной деятельности учащихся при обучении живописи; - приемы мотивации школьников к учебной и внеурочной работе по живописи. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обосновать выбор способов организации образовательной деятельности обучающихся при обучении живописи; - сформировать у обучающихся интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний по живописи, интерес к процессу и результату деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами мотивации школьников к учебной и внеурочной

	<p>работе по живописи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - способами организации образовательной деятельности обучающихся по живописи, способствующих развитию их творческих способностей.
<p>ИПК.4.2. Осуществляет реализацию различных видов деятельности обучающихся в образовательном процессе по предметам профиля подготовки; применяет приемы, направленные на поддержание познавательного интереса</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы работы с натуры, по памяти и представлению; - приемы, направленные на поддержание у обучающихся познавательного интереса к живописи и изобразительному искусству.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе по живописи; - применять психолого-педагогические, теоретико-методические и специальные знания в процессе решения конкретных творческих задач, поддерживающих познавательный интерес у обучающихся.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умениями по организации разных видов деятельности обучающихся при обучении живописи и приемами развития познавательного интереса; - приемами формирования познавательного интереса (эмоционального стимулирования, создание ситуации успеха) к творческой деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули).

Дисциплина «Живопись» направлена на умения передавать формы предметов, воплощать творческий замысел, акцентировать композиционный центр, находить конструктивно-пластические связи всех частей изображаемого объекта, колористическую гармонию, тональную и пространственную организацию воспринимаемого в его смысловом содержании. Обучение основам дисциплины «Живопись» обеспечивает студента изучением формально-логических правил и закономерностей, языка цвета и формы, способов выражения внутреннего содержания натурной постановки. Методика преподавания предмета основывается на достижениях русской отечественной школы живописи.

Для освоения дисциплины «Живопись» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования:

- грамотно рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению различными материалами;
- выражать диалектическое единство изобразительного языка как средства мышления и средства передачи информации;
- выявлять архитектурные (конструктивные) качества изображаемых объектов;
- применять психолого-педагогические, теоретико-методические и специальные знания в процессе решения конкретных живописных задач;
- в соответствии с художественным замыслом постановки раскрыть различные аспекты цвета (конструктивность, семантика, информационность, ассоциативность и образность);
- умение видеть и передавать богатство цветовых оттенков, умение подбирать цветовые сочетания, в соответствии с натурной постановкой.

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Рисунок, Иконопись, Техника работы с мягкими графическими материалами, Техника живописи и технология живописных материалов, Композиция, Основы декоративно-прикладного искусства, Учебная практика (пленэрная), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Количество зачетных единиц	16				
Часов по учебному плану	576				
Виды контроля в семестрах:	Экзамены	Зачеты с оценкой	Курсовые работы	Контрольные работы	
	10	1,2,3,4,5,6,7,8,9		1,2,3,4,5,6,7,8,9	

Курс	1		2		3		4		5		Итого
Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Зачетных единиц по семестрам	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	16
Лекции (ч)											
Лабораторные (ч.)											
Практические (ч.)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
Контактная работа студента с преподавателем (ч.)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120
Сам. работа (ч.)	20	20	20	20	56	56	56	56	56	51	411
Контроль (ч.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	45
Итого (ч.)	36	36	36	36	72	72	72	72	72	72	576

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Семестр изучения – 1

Раздел	Количество академических часов – всего	из них			
		Лекций	Лабораторных	Практических	Самостоятельная работа
Раздел 1. Натюрморт. Акварель					
Тема 1.1. Натюрморт из 3-4 предметов с драпировками. Формат А-2. Бумага, акварель.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	20				20
Подготовка к зачету	4				
Итого:	36			12	20

Семестр изучения – 2					
Раздел 2. Тематический натюрморт. Акварель					
Тема 2.1. Натюрморт из нескольких предметов с драпировками в русском стиле. Формат А2. Бумага, акварель.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	20				20
Подготовка к зачету	4				
Итого:	36			12	20
Семестр изучения – 3					
Раздел 3. Натюрморт. Гуашь					
Тема 3.1. Натюрморт из 3-4 предметов с драпировками. Формат А-2. Бумага, гуашь.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	20				20
Подготовка к зачету	4				
Итого:	36			12	20
Семестр изучения – 4					
Раздел 4. Натюрморт. Масло					
Тема 4.1. Натюрморт из 3х предметов с драпировками в технике живописи масляными красками. Гризайль. Размер 40х50 см.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	20				20
Подготовка к зачету	4				
Итого:	36			12	20
Семестр изучения – 5					
Раздел 5. Голова человека					
Тема 5.1. Этюд головы натурщика. Живопись масляными красками, сепия, гризайль на холсте 40х50 см.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	56				56
Подготовка к зачету	4				
Итого:	72			12	56
Семестр изучения – 6					

Раздел 6. Портрет. Полуфигура					
Тема 6.1. Этюд головы натурщика на активном цветном фоне. Локальные отношения. Влияние рефлексов при моделировке формы в технике живописи масляными красками на холсте 60х50 см.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	56				56
Подготовка к зачету	4				
Итого:	72			12	56
Семестр изучения –7					

Раздел 7. Фигура человека					
Тема 7.1. Портрет с руками (женский) на цветном фоне в условиях естественного освещения. Передача образа, тонкая моделировка формы. х.м., 70х60 см.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	56				56
Подготовка к зачету	4				
Итого:	72			12	56
Семестр изучения – 8					
Раздел 8. Фигура человека					
Тема 8.1. Одета фигура на нейтральном фоне. 70х60 см., х.м.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	56				56
Подготовка к зачету	4				
Итого:	72			12	56
Семестр изучения – 9					
Раздел 9. Фигура человека					
Тема 9.1. Одета женская фигура на цветном фоне. 70х60 см., х.м.	12			12	
Выполнение контрольной работы по разделу	56				56
Подготовка к зачету	4				
Итого:	72			12	56
Семестр изучения – 10					
Раздел 10. Фигура человека					
Тема 10.1.Этюд женской фигуры в национальном костюме на цветном фоне, х.м., 50х70 см.	12			12	51
Подготовка к экзамену	9				
Итого:	72			12	51

2.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Натюрморт. Акварель

Тема 1.1. Натюрморт из 3-4 предметов с драпировками. Формат А-2.Бумага, акварель.

Компоновка предметов. Акварельная живопись. Цветовые отношения (сближенные цвета, нюанс). Передача освещения, объема, тепло-холодности. Аля-прима.

Раздел 2. Тематический натюрморт. Акварель

Тема 2.1. Натюрморт из нескольких предметов с драпировками в русском стиле. Формат А2.Бумага, акварель.

Акварельная живопись. Лессировка. Композиционный центр. Комплексные задачи: передача фактуры стекла (блики, рефлексy), цветовой, тоновой контраст, передача тепло-холодности, освещения.

Раздел 3. Натюрморт. Гуашь

Тема 3.1. Натюрморт из 3-4 предметов с драпировками. Формат А-2. Бумага, гуашь.

Этюд. Компоновка в листе. Гуашевая живопись (технология, инструменты и материалы). Цветовые контрасты, нюансы. Передача освещения, объема, тепло-холодности. Лепка формы цветом. Рефлексы.

Раздел 4. Натюрморт. Масло

Тема 4.1. Натюрморт из 3х предметов с драпировками в технике живописи масляными красками. Гризайль. Размер 40х50 см.

Пастозная живопись, лессировки. Тональные, цветовые контрасты. Передача освещения, объема, тепло-холодности, фактуры предметов (блики). Лепка формы цветом. Рефлексы.

Раздел 5. Голова человека

Тема 5.1. Этюд головы натуралика. Живопись масляными красками, сепия, гризайль на холсте 40х50 см.

Портрет. Анатомическое строение черепа, мышц человека. Индивидуальные особенности строения человека. Монохромная гамма. Тональный контраст. Ограниченная палитра. Передача освещения, объема.

Раздел 6. Портрет. Полуфигура

Тема 6.1. Этюд головы натуралика на активном цветном фоне. Локальные отношения. Влияние рефлексов при моделировке формы в технике живописи масляными красками на холсте 60х50 см.

Этюд. Масляная живопись. Компоновка. Анатомия головы человека. Индивидуальные особенности строения человека. Цветовой контраст. Передача освещения, объема.

Раздел 7. Фигура человека

Тема 7.1. Портрет с руками (женский) на цветном фоне в условиях естественного освещения. Передача образа, тонкая моделировка формы. х.м., 70х60 см.

Камерный портрет. Передача индивидуальных особенностей человека. Колорит. Цветовая гармония. Создание образа. Нюансы. Рефлексы. Лепка формы. Пастозная живопись. Лессировка.

Раздел 8. Фигура человека

Тема 8.1. Одетая фигура на нейтральном фоне. 70х60 см., х.м. Освещение естественное, живопись масляными красками, на холсте 60х50 см.

Масляная живопись. Анатомическое строение фигуры человека (индивидуальные особенности). Живопись рук. Нюансы. Рефлексы. Сближенная цветовая гамма. Лепка формы.

Раздел 9. Фигура человека

Тема 9.1. Одетая женская фигура на цветном фоне. Освещение естественное, живопись масляными красками на холсте 70х60 см.

Этюд. Масляная живопись. Анатомическое строение фигуры человека (индивидуальные особенности). Нюансы. Рефлексы. Лепка формы. Тепло-холодность.

Раздел 10. Фигура человека

Тема 10.1. Этюд женской фигуры в национальном костюме на цветном фоне 50х70 см.

Этюд. Парадный портрет. Передача индивидуальных особенностей человека. Создание образа. Контрасты. Нюансы. Рефлексы. Лепка формы. Орнаменты. Смешанная техника.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

3.1.1. Основная литература:

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-8154-0358-1. – Текст : электронный.
 2. Неонет, Н.Ф. Живопись : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-5-906697-22-6. – Текст : электронный.
 3. Неонет, Н.Ф. Техника акварельной живописи : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст : электронный.
 4. Серов, П.Е. Декоративная живопись : учебное пособие : [14+] / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : электронный.
- Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.

3.1.2. Дополнительная литература:

1. Академическая живопись : учебно-методический комплекс / авт.-сост. В.Н. Коробейников ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт визуальных искусств и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 95 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275551> (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : электронный.
2. Ермаков, Г.И. Пленэр : учебно-методическое пособие / Г.И. Ермаков. – Москва : Прометей, 2013. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240532> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-7042-2428-0. – Текст : электронный.
3. Жуковский, В.И. Теория изобразительного искусства / В.И. Жуковский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-91419-440-3. – Текст : электронный.
4. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83438> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1197-2. – Текст : электронный.

5. Кайзер, Н.В. Пленэр : учебно-методическое пособие / Н.В. Кайзер ; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 78 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276225> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1095-1. – Текст : электронный.
6. Омеляненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / Е.В. Омеляненко ; Южный федеральный университет, Педагогический институт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 183 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-9275-0747-4. – Текст : электронный.
7. Сланский, Б. Техника живописи: Живописные материалы / Б. Сланский ; ред. А.Б. Зернов ; пер. М.С. Гольдштейн. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 418 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241317> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-4475-1182-1. – Текст : электронный.
8. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330591> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 21. – Текст : электронный.
9. Смекалов, И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 101 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330591> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 21. – Текст : электронный.
10. Смекалов, И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 97 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330592> (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : электронный.
11. Смирнов, Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский ; ред. Ю.К. Вахтин. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 55 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230837> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-4458-7159-0. – Текст : электронный.
12. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.
13. Шамагин, Л.М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) / Л.М. Шамагин ; ред. Г.Б. Смирнов. – Л. : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830> (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : электронный.

3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Акварель в системе подготовки художника педагога. – Режим доступа: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01002646662#?page=2>

2. Библиотека изобразительных искусств. - Режим доступа: <http://www.artlib.ru>
3. Виртуальный музей Государственный музей А.С. Пушкина. – Режимы доступа: <http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum>
4. Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика. - Режим доступа: http://evropeyskoe_iskusstvo.academic.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/>
6. Изобразительное искусство: Методические пособия. - Режим доступа: http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12791
7. Итальянская живопись. - Режим доступа: <http://www.artitaly.ru/>

3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем

3.3.1. Перечень информационных технологий:

- проведение занятий с использованием мультимедийных средств;
- мультимедийные технологии – для демонстрации (презентации, видеозаписи, иллюстративный материал);
- работа с электронными документами, базами данных;
- поиск информации с использованием сети Интернет;
- использование электронной информационно-образовательной среды института, образовательных ресурсов по дисциплине в электронной системе управления обучением Moodle.

3.3.2. Перечень программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Лицензионное программное обеспечение	Свободно распространяемое программное обеспечение
Операционная система MS Windows	+	
Электронный офис MS Office	+	
Электронная система управления обучением Moodle		+
Браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome		+
Интерактивные программы «Русский музей: виртуальный филиал»	+	

3.3.3. Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: www.biblioclub.ru

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Оборудование и технические средства обучения
Аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего	Специализированная учебная мебель и технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины. Столы для учебной мастерской, наглядные пособия, подиумы,

контроля и промежуточной аттестации	мольберты, осветительные приборы, шторы затемнения, натурный и методический фонды.
Помещения для самостоятельной работы	Учебные мастерские, оснащенные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Столы для учебной мастерской, наглядные пособия, подиумы, мольберты, осветительные приборы, шторы затемнения, натурный и методический фонды. Читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Код формируемой компетенции и индикаторы достижения компетенций	Контролируемые разделы/темы дисциплины	Формы учебной работы	Оценочные средства
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 1. Натюрморт. Акварель	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 2. Тематический натюрморт. Акварель	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 3. Натюрморт. Гуашь	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 4. Натюрморт. Масло	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет

ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 5. Голова человека	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 6. Портрет. Полуфигура	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 7. Фигура человека	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 8. Фигура человека	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 9. Фигура человека	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание Контрольная работа
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к зачету	Дифференцированный зачет
ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК-4.1-4.3	Раздел 10. Фигура человека	<i>Текущий контроль</i>	
		Выполнение упражнений по темам раздела.	Практическое задание
		<i>Промежуточная аттестация</i>	
		Подготовка к экзамену	Экзамен

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два этапа.

На первом этапе проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины (модуля).

Текущий контроль предполагает контроль преподавателя за ходом работы студентов, освоением технических и практических приёмов живописи.

На втором этапе проводится промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины, в конце семестра оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Живопись» проводится в форме дифференцированного зачета и экзамена.

Зачет проводится в виде просмотра. В конце каждого семестра педагогический коллектив кафедры просматривает все законченные работы по дисциплине «Живопись», обязательные к выполнению за данный промежуток учебного времени. На просмотр представляются работы, выполненные в аудитории, а также самостоятельно выполненные работы. Условием допуска является наличие всего объема работ по теме, их соответствие целям и задачам, выполнение в материале. После обсуждения выносится решение о соответствии или не соответствии требованиям, предъявляемым к выполненным работам, и выставляется оценка в соответствии с разработанными критериями и нормами.

Вопросы для экзаменов по живописи не предусмотрены. Студенты выполняют живописную работу с натуры (практический экзамен). Допуском к экзамену является наличие всех законченных работ за текущий период обучения и выполненная контрольная работа. В течение 6 академических часов студенты выполняют практическую работу на заданную тему в материале (фигура и пр.). Итоговая оценка выставляется с учетом анализа экзаменационной работы и практических работ за текущий семестр в соответствии с критериями и нормами оценки. Работы оцениваются по пятибалльной шкале.

Заочная форма обучения: по результатам просмотров в 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 семестрах студент получает дифференцированный зачет, а в 10 семестре дополнительно к просмотру сдает экзамен.

Критерии оценки:

Дифференцированный зачет, экзамен

Оценка	Критерии оценки
Отлично	<ul style="list-style-type: none">– в целом уравновешенное композиционное решение, правильное цветовое решение;– в основном верное конструктивное построение предметов, возможны некоторые неточности, не искажающие общее представление о форме;– пропорциональные отношения переданы верно;– изображение выполнено с учетом линейной и воздушной перспективы;– ярко выражен объем изображенных предметов;– линии выражают пластический и пространственный образ предмета, использованы разнообразные формы заливок и живописного мазка.
Хорошо	<ul style="list-style-type: none">– в композиционном решении нет грубых ошибок;– изображение предметов и фона пропорциональны;

	<ul style="list-style-type: none"> – имеются неточности в передаче пропорций каждого предмета; – допущены небольшие ошибки в построении предметов; – в изображении учитываются правила пространственного построения предметов; – правила воздушной перспективы соблюдаются, но с ошибками (повторение тонов на разных предметах и разных планах); – в живописи соблюдается ощущение объема, плановости, пространства; – использование разнообразных форм заливок и живописного мазка.
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> – явные промахи в композиционном и конструктивном решении; – ошибки в пропорциях внутри предметов; – пропорциональные соотношения между размерами в живописи близки к реальным; – в построении предметов допущены грубые ошибки; – в живописи изображение рассматривается с различных точек зрения и с различных линий горизонта; – правила воздушной перспективы в живописи соблюдаются с ошибками; – в живописи слабо выражено ощущение объема, плановости, пространства; – тоновые контрасты используются в живописи без учета формы и их планового размещения; – использование неровных прерывистых цветовых наложений; – использование однообразных заливок, не передающего форму предмета; нет плавного перехода градаций тона; – живопись не имеет цельности в тональном решении.
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> – грубые ошибки в композиционном решении(не найден размер изображения относительно листа, нет равновесия в расположении предметов и поля бумаги, холста; – пропорции изображенных предметов не соответствуют действительным соотношениям; – живопись изображена с разных точек зрения и с различных линий горизонта; – в живописном рисунке не соблюдены правила линейной и воздушной перспективы; – в живописи отсутствует ощущение объема предметов, плановости и пространства; живопись в целом выглядит неопрятной и грязной; – использование не упорядоченных заливок, не передающих форму предмета.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций

Перечень оценочных средств

1. Практические задания по темам разделов.
2. Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения).
3. Практические экзаменационные задания.

Фонд оценочных средств текущего контроля

Практические задания по темам разделов

1 семестр

Практические задания по темам раздела 1. Натюрморт. Акварель:

1. Натюрморт из 3-4 предметов с драпировками. Скомпоновать, передать цветовые и тоновые отношения. Формат А-2. Бумага, акварель.

2 семестр

Практические задания по темам раздела 2. Тематический натюрморт. Акварель:

1. Натюрморт из нескольких предметов с драпировками в русском стиле. Скомпоновать, сгармонизировать цветовые отношения, использовать в работе техники аля-прима и лессировки. Формат А2. Бумага, акварель.

3 семестр

Практические задания по темам раздела 3. Натюрморт. Гуашь:

1. Натюрморт из 3-4 предметов с драпировками. Передать цветовые и тоновые отношения, фактуру предметов, объем и пространственность. Формат А-2. Бумага, гуашь.

4 семестр

Практические задания по темам раздела 4. Натюрморт. Масло:

1. Натюрморт из 3х предметов с драпировками в технике живописи масляными красками. Гризайль. Скомпоновать, передать с помощью тона объем, фому, светотеневые градации. Добиться цельности в изображении. х.м. 40х50 см.

5 семестр

Практические задания по темам раздела 5. Голова человека:

1. Этюд головы натурщика. Живопись масляными красками, сепия, гризайль на холсте. Выполнить этюд, передать тональные отношения, касания с фоном, решить проблемы освещения и моделировки формы. х.м., 50х40 см.

6 семестр

Практические задания по темам раздела 6. Портрет. Полуфигура:

1. Этюд головы натурщика на активном цветном фоне. Локальные отношения. Влияние рефлексов при моделировке формы в технике живописи масляными красками на холсте 50х40 см.

7 семестр

Практические задания по темам раздела 7. Фигура человека:

1. Портрет с руками (женский) на цветном фоне в условиях естественного освещения. Передача образа, тонкая моделировка формы. х.м., 70х60 см.

8 семестр

Практические задания по темам раздела 8. Фигура человека:

1. Одета фигура на нейтральном фоне. Освещение естественное. Передать характер изображаемой модели, добиться цельности и выразительности колористического решения. х.м., 70х60 см.

9 семестр

Практические задания по темам раздела 9. Фигура человека:

1. Одета женская фигура на цветном фоне. Освещение естественное. Создание целостного живописного изображения фигуры, изучение взаимосвязи предмета, среды и пространства. х.м., 70х60 см.

10 семестр

Практические задания по темам раздела 10. Фигура человека:

1. Этюд женской фигуры в национальном костюме на цветном фоне. Решение сложных творческих задач, создание целостного живописного образа, тонально-цветового решения и колорита, формирование творческого подхода к организации картины, х.м., 50х70 см.

Тематика контрольных работ

Контрольная работа №1

Раздел 1. Натюрморт. Акварель

1. Декоративный натюрморт из нескольких предметов с драпировками. Формат А2.
2. Натюрморт из нескольких предметов с драпировками на светлом фоне, в технике лессировки с фруктами этюд-эскиз. Формат А2.
3. Сложный натюрморт из нескольких предметов с драпировками, на светлом фоне, в технике лессировки. Формат А2.
4. Тематический итоговый натюрморт «Праздник» со стеклянной вазой и с фруктами, в технике лессировки на планшете. Формат 50х75 см.

Контрольная работа №2

Раздел 2. Тематический натюрморт. Акварель

1. Натюрморт из 4-5 предметов быта на сближенные цветовые сочетания («красное на красном», «желто-зеленая», «сине-зеленая гаммы»), в теплом или холодном колорите. Освещение естественное. Формат А – 2
2. Сложный натюрморт из нескольких предметов с драпировками на темном фоне, в технике лессировки акварелью, с фруктами, этюд-эскиз. Формат А2.
3. Несложный натюрморт из предметов быта, поставленный вблизи окна или на окне (освещение естественное - контражур). Предметы находятся против света с отчетливыми тенями. Формат А – 2.
4. Тематический итоговый натюрморт «Весенний» со стеклянной вазой и сладостями, в технике лессировки на планшете. Формат 50х75 см.

Контрольная работа №3

Раздел 3. Натюрморт. Гуашь

1. Тематический натюрморт «Дары осени» из предметов быта различных по цвету, тону, насыщенности в условиях интерьера. Освещение естественное. Гуашь. Формат А – 2.
2. Тематический натюрморт из предметов быта с гипсовой головой. Мягкие цветовые и тональные отношения. Гуашь. Формат А – 2.

3. Натюрморт из 4-5 предметов быта «белое на белом» (гипс, фарфор, стекло, гипсовая розетка). Освещение естественное. Светлые, белые предметы на светлых, белых, бледно-охристых драпировках. Гуашь. Формат А – 2.
4. Натюрморт «Новогодний» с новогодними атрибутами, с керамическими фигурками в технике -гуаши, Формат 50х50 или 50х75 см.

Контрольная работа №4

Раздел 4. Натюрморт. Масло

1. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков. х.м. Размер
2. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков. х.м. Размер 40х50
3. Натюрморт из белых предметов на цветном фоне. х.м., размер 50х60 см.
4. Натюрморт из предметов различной формы и материальности с пространственными цветовыми отношениями х.м., размер 50х60 см.

Контрольная работа №5

Раздел 5. Голова человека

1. 3 этюда головы натурщика. х.м., 50х40 см.:
а - используя ограниченную цветовую палитру (сближенные цветовые отношения);
б - портрет на цветном фоне (контрастные отношения).
2. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне в теплом колорите (искусственное освещение). Тонкая моделировка формы цветом. х.м., 50х40 см.
3. Этюд головы натурщика в головном уборе (в костюме) с введением плечевого пояса. Использование лессировок. х.м., 50х40 см.
4. Этюд головы человека с плечевым поясом на светлом фоне в условиях естественного освещения. Передача образа, тонкая моделировка формы.х.м., 60х50см.

Контрольная работа №6

Раздел 6. Портрет. Полуфигура

1. Этюд рук (мужских, женских) на нейтральном фоне. Освещение естественное, живопись масляными красками на холсте 50х40 см.
2. Этюд ступней ног натурщика на нейтральном фоне. Освещение естественное, живопись масляными красками на холсте 50х40 см.
3. Этюд головы с введением в композицию изображение рук (полуфигура одетая) 70х60 см., х.м.

Контрольная работа №7

Раздел 7. Фигура человека

1. Этюд полуфигуры с руками (мужской) на нейтральном фоне в условиях искусственного освещения. 60х50 см., х.м.
2. Одетая полуфигура на цветном фоне. 70х60см, х.м.

Контрольная работа №8

Раздел 8. Фигура человека

1. Одетая фигура на нейтральном фоне. 70х60 см., х.м.
2. Этюд обнаженной фигуры на нейтральном фоне. 70х60 см., х.м.

Контрольная работа №9

Раздел 9. Фигура человека

1. Одетая женская фигура с натюрмортом. 70х60 см., х.м.

2. Одетая фигура в интерьере – тематическая постановка. 70х60 см., х.м.

Критерии оценки контрольной работы:

оценка «зачтено» выставляется студенту, если:

- имеется в наличии полный объем выполненных заданий по курсу обучения;
- в композиционном решении выполненных заданий нет грубых ошибок;
- присутствуют небольшие ошибки в пропорциях и перспективном построении;
- выполнены не все этапы светотеневой проработки;
- слабо решены пространственные задачи;

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:

- отсутствует в наличии полный объем выполненных заданий по курсу обучения;
- присутствуют явные промахи композиционного решения;
- грубые ошибки в пропорциях и перспективе;
- светотеневая проработка формы решена в незначительном объеме;
- не выявлено взаимодействие формы и пространства.

Комплект заданий для контрольной работы и методические рекомендации по выполнению контрольной работы размещены в электронной системе управления обучением на платформе MOODLE. Ссылка на информационный ресурс: <http://elearn.pravinst.ru:180>

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Практические экзаменационные задания (6 академических часов)

Практическое экзаменационное задание (10 семестр):

Этюд одетой женской фигуры, 70х60, х.м.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Живопись» отражает специфику деятельности студента в современном вузе, включает практическую работу живописными материалами, овладение теорией композиции и техническими средствами при живописном изображении гипсовых орнаментов, моделей головы, натюрмортов, фигуры человека, технологиями профессионального и личностного развития, коммуникативными и контрольно-оценочными технологиями.

Дисциплина «Живопись» направлена на развитие у студентов эстетического вкуса, художественного мышления и видения, композиционного чутья, умения абстрагировать формы предметов, самостоятельно ставить и грамотно решать композиционные задачи в изобразительном искусстве. Живопись способствует развитию творческих способностей студентов, образного восприятия, чувства цвета, тона и пропорций, знаний о закономерностях окружающего мира.

Дисциплина «Живопись» способствует развитию представлений студентов о языке живописного искусства и получению информации о трехмерных объектах различной сложности и методах отображения графической информации на плоскости, что является основой подготовки обучающихся к самостоятельной профессиональной работе.

Живопись связана с художественно-образным истолкованием действительности, обладает существенным социальным содержанием и разнообразными выразительными функциями, учит целостно воспринимать натуру и выражать красками, живописными средствами увиденное. В основу метода обучения живописи положена работа с натуры,

поскольку в процессе непосредственного изображения у студентов формируются необходимые профессиональные умения и навыки, развивается зрительная память и воображение.

В основу дисциплины «Живопись» положены принципы построения реалистического изображения формы, при этом студент учится самостоятельно ставить и решать различные композиционные, объемно-пространственные задачи в художественном конструировании формы, пространства и цвета.

«Живопись» направлена на развитие умения передавать форму предметов цветом, тоном, линией, пятном, акцентировать композиционный центр и воплощать творческий замысел; находить цветовые и конструктивно-пластические связи всех частей изображаемого объекта, организовывать тональное и пространственное единство на плоскости, согласно смысловому содержанию.

Обучение живописи начинается с изучения простых объемных форм и предметов (ваза, горшок, крынка, книга, овощи, и т.д.), передачи простых бытовых предметов в работе над натюрмортом, работой над натурой (портрет человека). Заключительным этапом обучения живописи является изображение фигуры человека в различных условиях пространственной среды, освещения, ракурсов. Этот сложный и содержательный раздел направлен на создание художественного образа, соответствующего классическим канонам изобразительного искусства.

Целью организации самостоятельной работы студента является получение глубоких дополнительных знаний о предметной области и приобретение умений по основам самостоятельной работы.

Программа предполагает широкое использование в учебном процессе «Технологии традиционного обучения» - практическое занятие, самостоятельная работа; «Цельноблочные технологии» (ЦБТ) - блок заданий (по изучению системы изображения или принципов цветового конструирования формы в соответствии с пространственным положением объекта); «Интегральные технологии» (ИТ)- блок занятий, обеспечивающих межпредметную интеграционную взаимосвязь, а также самостоятельные формы проведения занятий, мастер-классов с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

Программа также предусматривает применение таких технологий, как:

-*технология дифференцированного обучения* (основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей обучения, на групповое обучение и его различные формы), обеспечивающие специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых;

-*технология развивающего обучения* (здесь важен мотивационный этап), по способу организации занятий опирающиеся на познавательный интерес, индивидуальный опыт личности, творческие потребности, потребности к самосовершенствованию и профессиональному саморазвитию; *технология обучения в сотрудничестве*, основанная на коллективном способе обучения, когда каждый учит каждого;

-*альтернативную технологию* – мастерская, в которой учебный процесс отличается от традиционных технологий по конструкции и по расстановке образовательных и воспитывающих акцентов, направлен на всестороннее воспитание и обучение без жестких программ и учебников, безоценочную творческую деятельность студента;

-*информационные технологии* - «интернет ресурсы» также являются одним из процессов развития и образования обеспечивающих условия для креативного саморазвития личности.

Рекомендации по ведению работы над живописным произведением

Этапы работы над живописной композицией:

1. Анализ формы предметов постановки.

1. *Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги.*
2. *Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.*
3. *Выявление объёмной формы предметов*
4. *Полная цветовая проработка формы.*
5. *Обобщающий этап работы.*

Ход работы:

1. Анализ формы предметов постановки (анатомических особенностей строения человека).

Начинать работу необходимо с выбора наиболее удачного ракурса. Следует обратить внимание на освещенность.

2.Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги (холсте).

Необходимо выбрать для себя определённую точку зрения, чтобы было хорошо видно пространственное размещение предметов или фигуры. Следует избегать такого места, откуда предметы (фигура)смотрятся фрагментарно. Важным является выбор формата (вертикального или горизонтального). Дальнейшие поиски композиции должны вестись в выбранном формате. Надо помнить, что слишком крупное изображение будет перегружать плоскость, слишком мелкое может «потеряться на листе».

Рисунок составляет основу изображения. Нанесённый на поверхность бумаги лёгкими, без нажима, линиями он устанавливает размеры, характер и форму предметов (фигуры), их пространственное расположение. При размещении группы предметов или фигуры на плоскости листа бумаги (холсте) важно выдержать масштаб, чтобы предметам (фигуре) не было тесно или слишком свободно. Размещая на плоскости, следует верно определить композиционный и зрительный центр.

3.Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.

Работа акварелью: Прокладка световых частей цветом должна быть по возможности точной. Хорошо продумать весь ход работы, какие последующие прописки возможны. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутон, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Фон постановок имеет большое значение. Прописка его должна осуществляться одновременно и равномерно с проработкой частей натюрморта

Работа в технике гуашь: Гуашевые краски (особенно темные) при высыхании светлеют. В процессе работы не следует увлекаться смешением красок с белилами, что неизбежно приводит к обесцвечиванию, к разбелу. Благодаря большомуукрывистости, гуашь позволяет добиваться выразительных декоративных решений, использовать большие цветовые обобщения.

4.Выявление объёмной формы.

Для выявления объёмных форм тоном необходимо определить самые светлые и самые тёмные места. Затем обозначить границы света и теней на формах, найти положение собственных и падающих теней. Накладывая полутона, усиливать тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их границы с учетом окраски. Таким образом, постепенно усиливая тона, переходить к детальной проработке форм.

5.Полная цветовая проработка формы.

Проработка деталей — наиболее ответственный этап в работе с натуры. Занимаясь подробной проработкой формы не надо забывать об общем тоне и каждый цвет, каждый мазок надо подчинять большой форме. Моделируя форму, очень важно правильно

работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного. Самым светлым местом будет блик и его окружение, а самым темным — собственная и падающая тень.

6.Обобщающий этап работы.

Выявление главного и второстепенного в цветовом строе; подчинение всех частей изображения целому. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Усиление или ослабление общего цветового тона (в акварельной живописи) требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании.

Задачи самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение различных познавательных задач;
- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной литературой;
- практическое применение знаний, умений;
- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его эффективностью.

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

- развить универсальные умения: учиться самостоятельно, принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию с педагогом и сокурсниками;
- научиться проводить рефлексию: прогнозировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов должен сопровождать педагог, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов

Перед началом самостоятельной работы педагог рекомендует студентам изучить содержание основных видов заданий: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку, алгоритм действий и объем помощи преподавателя.

Обязательные самостоятельные задания по живописи предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

Студенты знакомятся с образцами выполнения заданий (практических работ), критериями их оценки. Также студенты подбирают необходимую литературу, получая консультации преподавателя, выполняют задания самостоятельно, представляют выполненные работы преподавателю в период текущего контроля и промежуточной аттестации, при необходимости также представляют их результаты на практических занятиях.

Вопросы для самоконтроля:

1. Выполнение в живописи фигуры человека.
2. Цели и задачи учебной дисциплины «Живопись». Система подготовки учителя изобразительного искусства по живописи.
3. Осуществление дидактического принципа последовательности при выполнении живописи с натуры.
4. Положение живописца относительно модели и изображения.
5. Живопись предмета сложной, комбинированной формы.
6. Живопись натюрморта, состоящего из предметов быта.
7. Живопись (гипсовой обрубки) головы. Реализация принципа последовательности при выполнении живописи головы.
8. Выполнение этюдов с предметов быта.
9. Выполнение этюдов с одетой фигуры человека.
10. Этюды интерьеров и экстерьеров, использование перспективы при построении в живописи.
11. Пластические особенности головы и отдельных ее частей (нос, губы, глаза, уши и др.).
12. Осуществление принципа последовательности при выполнении портрета головы человека.
13. Тональное построение портрета головы человека в живописи.
14. Этюды птиц и зверей. Передача в живописи формы и фактуры.
15. Материалы для живописи. Техника живописи и выразительные свойства живописных материалов (акварель, гуашь, масло, пастель). Технические и физические свойства материалов.
16. Задачи и выразительные средства творческих этюдов и набросков.
17. Этюды с группы людей. Особенности выполнения и их композиция.
18. Задачи пластической анатомии в живописи.
19. Выразительность живописи (на примере этюда головы человека).
20. Использование знаний по пластической анатомии в процессе выполнения учебного портрета головы человека.
21. Роль света и тени в выявлении характера модели.
22. Что мы подразумеваем под умением видеть, зрительно воспринимать, наблюдать в процессе выполнения живописи с натуры.
23. Учет и передача возрастных особенностей головы человека при выполнении живописного портрета.
24. Портрет головы человека с плечевым поясом.
25. Особенности письма головы человека в ракурсе.
26. Постановка глаза живописца при выполнении портрета головы человека. Восприятие части и целого.
27. Использование различных материалов (акварель, гуашь, масло, пастель) при выполнении портрета головы человека.
28. Композиционное размещение портрета (с включение кистей рук) на плоскости листа бумаги, картона, холста.

***Рекомендации по выполнению контрольных работ
(для студентов заочной формы обучения)***

Рекомендации по ведению работы над живописным произведением

Этапы работы над живописной композицией:

2. Анализ формы предметов постановки.
3. Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги/холста.
4. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.

5. *Выявление объёмной формы предметов/объектов.*
6. *Полная цветовая проработка формы.*
7. *Обобщающий этап работы.*

Ход работы:

1. Анализ формы предметов постановки (анатомических особенностей строения человека).

Начинать работу необходимо с выбора наиболее удачного ракурса. Следует обратить внимание на освещенность. При изображении портрета необходимо внимательно изучить анатомические, портретные особенности модели, выявить характерные черты.

2. Подготовительный рисунок на плоскости листа бумаги (холсте).

Необходимо выбрать для себя определённую точку зрения, чтобы было хорошо видно пространственное размещение предметов или фигуры. Следует избегать такого места, откуда предметы (фигура) смотрятся фрагментарно. Важным является выбор формата (вертикального или горизонтального). Дальнейшие поиски композиции должны вестись в выбранном формате. Надо помнить, что слишком крупное изображение будет перегружать плоскость, слишком мелкое может «потеряться на листе».

Рисунок составляет основу изображения. Нанесённый на поверхность бумаги лёгкими, без нажима, линиями он устанавливает размеры, характер и форму предметов (фигуры), их пространственное расположение. При размещении группы предметов или фигуры на плоскости листа бумаги (холсте) важно выдержать масштаб, чтобы предметам (фигуре) не было тесно или слишком свободно. Размещая на плоскости, следует верно определить композиционный и зрительный центр.

3. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.

Работа акварелью: Прокладка световых частей цветом должна быть по возможности точной. Хорошо продумать весь ход работы, какие последующие прописки возможны. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутон, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Фон постановок имеет большое значение. Прописка его должна осуществляться одновременно и равномерно с проработкой частей натюрморта

Работа в технике гуаши: Гуашевые краски (особенно темные) при высыхании светлеют. В процессе работы не следует увлекаться смешением красок с белилами, что неизбежно приводит к обесцвечиванию, к разбелу. Благодаря большой укрывистости, гуашь позволяет добиваться выразительных декоративных решений, использовать большие цветовые обобщения.

Работа в технике масляной живописи: Чаще всего масляными красками пишут на льняном или хлопковом холсте. Чтобы писать масляными красками на каком-либо основании, на него сначала наносят грунт, чтобы воспрепятствовать вытеканию масла из красок, обеспечить лучшее сцепление красочного слоя с поверхностью холста и придать основанию определенную фактуру и цвет. Пигменты бывают прозрачные (лессирующие) и укрывистые (покрывные). Прозрачные пигменты прозрачны сами по себе и создают ощущение глянца и глубины в слое краски. Укрывистые непрозрачны и пропускают свет, только если их сильно разбавить, но ощущения глубины все равно не получается. Прозрачные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, укрывистые же быстро сереют — если смешать достаточно разные цвета. Для письма масляными красками наиболее подходят кисти из щетины, использующиеся для грубой работы, и колонок для тонких деталей, а также синтетика. Писать можно не только кистями, но и мастихином. Чтобы разбавить краску или сполоснуть кисти, используют скипидар или

любой другой растворитель. Сильно разбавлять краску нельзя, так как в верхних слоях картины для разжижения краски лучше использовать небольшое количество льняного масла.

Базовые техники в масляной живописи:

1. Техника а-ля прима. Называют также «по-сырому», работа пишется без подмалёвка. (Подмалёвок — это предварительный эскиз рисунка: раскладка основных цветовых «пятен», проработка в общих чертах), в один присест, не ждёте, пока высохнет нижний слой. Часто используют для быстрых этюдов.
2. Техника многослойной живописи. Работа пишется в несколько слоёв краски, каждый слой основательно сушится. Процесс работы состоит из следующих этапов: подмалёвки, пастозной прописки и лессировки.
3. Лессировочная техника или просто лессировка. Заключается в наложении прозрачных слоёв краски друг на друга. За счёт этого цвета обретают более глубокие и разнообразные оттенки. Краски выглядят более ярко и насыщенно, тени глубже, а картины — прозрачней.

4.Выявление объёмной формы.

Затем обозначить границы света и теней на формах, найти положение собственных и падающих теней. Накладывая полутона, усиливать тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их границы с учетом окраски. Таким образом, постепенно усиливая тона, переходить к детальной проработке форм.

5.Полная цветовая проработка формы.

Проработка деталей — наиболее ответственный этап в работе с натуры. Занимаясь подробной проработкой формы не надо забывать об общем тоне и каждый цвет, каждый мазок надо подчинять большой форме. Моделируя форму, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного. Самым светлым местом будет блик и его окружение, а самым темным — собственная и падающая тень.

6.Обобщающий этап работы.

Выявление главного и второстепенного в цветовом строе; подчинение всех частей изображения целому. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Усиление или ослабление общего цветового тона (в акварельной живописи) требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.