

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный идентификатор:
6b5279da4e034bffa679172803da5b7b559fc69e2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МГОУ)

Факультет изобразительного искусства и народных ремёсел

Кафедра живописи

Согласовано управлением организации и
контроля качества образовательной
деятельности

«22» *ноября* 2021 г.

Начальник управления _____

Г.Е. Суслин /

Одобрено учебно-методическим советом
Протокол « *Акт* » *ноября* 2021 г. № *1*

Председатель _____

О.А. Шестакова /

Рабочая программа дисциплины
Станковая живопись

Направление подготовки
54.05.02 Живопись

Профиль:

Художник – живописец
(станковая живопись)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Согласовано учебно-методической комиссией
факультета изобразительного искусства и
народных ремёсел

Протокол от «17» июня 2021 г. № *11*

Председатель УМКом *Бубнова*
/М.В. Бубнова /

Рекомендовано кафедрой живописи

Протокол от «10» июня 2021 г. № *15*

Зав. кафедрой *Ломов*
/С.П. Ломов/

Мытищи
2021

Авторы-составители:

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,

доцент кафедры живописи Мумолина О.Г.,

к. психол. н., член Союза художников России, доцент кафедры живописи Бубнова М.В.

Рабочая программа дисциплины «Станковая живопись» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 13.08.2020, № 1014

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)», и изучается по выбору.

Год начала подготовки 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.	4
3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.	7
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	11
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	19
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	20
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	22
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	22

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

1.1. Цель и задачи дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Станковая живопись» является овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки владения выразительными средствами изобразительного искусства, техниками и технологией живописи, навыками применения живописных материалов;
- сформировать навыки реалистического рисования и живописи;
- научить анализу собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;
- научить выстраивать этапы работы над проектом художественного произведения с учетом последовательности их реализации;
- научить организации труда для проведения творческой и научно-исследовательской работы.

1.2. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.

СПК-1 Способен владеть навыками реалистического рисования и живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Станковая живопись» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)», и изучается по выбору.

На занятиях по данной дисциплине должна осуществляться взаимосвязь с такими дисциплинами как «Рисунок», «Общий курс композиции», «Копирование произведений станковой живописи», «Техника и технология станковой живописи», «Современное искусство», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Анализ художественных произведений».

Учащийся должен пользоваться теми знаниями и умениями, которые были приобретены им ранее, такими как навыки построения в рисунке, владение живописной техникой работы красочными материалами.

Перед изучением дисциплины «Станковая живопись» необходимо иметь базовые знания в области рисунка, живописи и композиции.

Изучение дисциплины «Станковая живопись» необходимо как предшествующее для успешного освоения дисциплин «Анализ художественных произведений», «Копирование произведений станковой живописи».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Объем дисциплины.

Показатель объема дисциплины	Форма обучения Очная
Объем дисциплины в зачетных единицах	25
Объем дисциплины в часах	900
Контактная работа:	484
Лабораторные занятия	480
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	4
Зачет	1,7
Экзамен	0,3
Предэкзаменационная консультация	2
Самостоятельная работа	334
Контроль	82

Формы промежуточной аттестации:

зачёт – 4, 5, 6, 7, 8, 9, А (10) семестр, курсовой проект – 8 семестр,

экзамен – В (11) семестр.

1.2. Содержание дисциплины

На лабораторных занятиях студенты выполняют живописные работы.

№	Наименование разделов (тем) дисциплины с кратким содержанием	Количество часов Лабораторные занятия
1.	Человек и профессия. Тематический натюрморт из различных объектов предметной среды с использованием элементов интерьера или экстерьера, создающих атмосферу, образ профессии или вида деятельности человека.	32
	Итого часов за 4 семестр	32
	Итого за второй год обучения	32
2.	Русская деревня. Тематический натюрморт из различных объектов предметной среды, с включением элементов интерьера или экстерьера. Создание атмосферы сельской жизни, изображение самобытности русского народа.	32
	Итого часов за 5 семестр	32
3.	Патриотический натюрморт. Тематический натюрморт, связанный с героическим прошлым нашей страны. В основе: известные исторические события, известные люди, герои нашей Родины, подвиги наших предков. Прошлое и современность.	32
	Итого часов за 6 семестр	32
	Итого за третий год обучения	64

4.	<i>Праздники и традиции.</i> Тематический натюрморт с фрагментами интерьерного или экстерьерного пространства, отражающий национальную самобытность. Национальные праздники и традиции в жанре натюрморта. Создание композиции, передающей особенности восприятия автором своей Родины, любовь к родному краю. Образ страны, своего народа, национальных особенностей и традиций в творческой композиции.	32
	<i>Итого часов за 7 семестр</i>	32
5.	<i>Пейзаж с памятниками российской архитектуры.</i> Пейзаж, отражающий образ определённой исторической эпохи, конкретного времени, включающий культурно-исторические постройки.	32
	<i>Итого часов за 8 семестр</i>	32
	<i>Итого за четвертый год обучения</i>	64
6.	<i>Портрет или однофигурная композиция в национальном костюме. Колорит эпохи.</i> Характерные индивидуальные особенности модели, конструктивное строение, настроение человека, мимика, жесты, связанные с определенным психологическим состоянием, профессиональной деятельностью, взаимоотношения с окружающей средой, тонально-цветовая моделировка формы. Однофигурная тематическая композиция, отражающая характерные особенности той или иной исторической эпохи: быт, архитектура, костюмы, событийный ряд.	32
	<i>Итого часов за 9 семестр</i>	32
7.	<i>Предварительная работа над художественным станковым произведением (малый диплом).</i> Определение жанра, темы. Поиск образа. Зарисовки. Эскиз. Создание картона	32
	<i>Итого часов за А семестр</i>	32
	<i>Итого за пятый год обучения</i>	64
8.	<i>Реализация идеи и воплощение образа в художественном станковом произведении. Малая картина (малый диплом).</i>	224
	<i>Итого часов за В семестр</i>	224
	<i>Итого за шестой год обучения</i>	224
	<i>Итого</i>	448

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Темы для самостоятельного изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
4 семестр					
Тема 1. Тематический сложно композиционный натюрморт.	Тематический натюрморт, особенности композиции, колористического решения. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта. Образ в жанре натюрморта., передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка форм цветом, приведение изображения к цельности и единству	28	Составление натюрморта в рамках заданной темы. Подготовка холста нужного формата и отрисовка предметов. Цветовая моделировка формы. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т. д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ
5 семестр					
Тема 2. Русская деревня. Тематический натюрморт.	Тематический натюрморт, с раскрытием образа русской деревни, деревенского быта с соответствующими предметами и включением в композицию фрагментов интерьерного или экстерьерного пространства. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта.	28	Составление натюрморта в рамках заданной темы. Подготовка холста нужного формата и отрисовка предметов. Цветовая моделировка формы. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ

	Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.		д.		
6 семестр					
Тема 3. Патриотический натюрморт.	Тематический натюрморт, отражающий современные тенденции жизни людей разных поколений. Объёмно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	28	Составление натюрморта в рамках заданной темы. Подготовка холста нужного формата и отрисовка предметов. Цветовая моделировка формы. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т. д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [6], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ
7 семестр					
Тема 4. Праздники и традиции.	Тематический натюрморт с фрагментами интерьерного или экстерьерного пространства, отражающий национальную самобытность. Национальные праздники и традиции в жанре натюрморта. Создание композиции, передающей особенности восприятия автором	28	Поиск мотива на заданную тему и выбор подходящей композиции. Подготовка холста и цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [8], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ

	своей Родины, любовь к родному краю. Образ страны, своего народа, национальных особенностей и традиций в творческой композиции.		д.		
8 семестр					
Тема 5. Архитектурные ансамбли Подмосковья	Пейзаж архитектурного ансамбля с передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом характера освещения, передавая состояние окружающей среды. Характерные особенности архитектурных форм. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы	10	Поиск мотива на заданную тему и выбор подходящей композиции. Подготовка холста и цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т. д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [8], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ
9 семестр					
Тема 6. Портрет исторической личности.	Отражение характерных индивидуальных особенностей модели. Передача настроения человека, мимики, жестов, связанных с определенным психологическим состоянием, профессиональной деятельностью. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом,	64	Выбор персонажа. Подготовка холста и отрисовка модели. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т. д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ

	приведение изображения к цельности и единству.				
А семестр					
Тема 7. <i>Предварительная работа над художественным станковым произведением (малый диплом).</i>	Последовательность работы над картиной. Путь от замысла художника до заключительного этапа. Определение жанра, темы. Поиск образа. Зарисовки. Эскиз. Создание картона	28	Выбор композиционного мотива и отрисовка набросков, зарисовок, эскизов, картона. фигур, составляющих основу композиции.. Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т. д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ
В семестр					
Тема 8. <i>Реализация идеи и воплощение образа в художественном станковом произведении. Малая картина (малый диплом).</i>	Способы переноса рисунка с картона на холст. Последовательность ведения работы на холсте. От подмалевка к законченному произведению.	120	Цветовая моделировка форм. Посещение музеев, художественных выставок и т. д.; Знакомство с учебниками, книгами, каталогами и т. д.	6.1 [1], 6.1 [2], 6.2 [2], 6.2 [3], 6.2 [5], 6.2 [9] иллюстративные каталоги живописи, иллюстративные альбомы.	Просмотр и оценка выполненных работ
Итого		334			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими универсальными компетенциями выпускника (УК) и специальными профессиональными компетенциями (СПК):

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни.	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.
СПК-1 Способен владеть навыками реалистического рисования и живописи.	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа.

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Оцениваемые компетенции	Уровень сформированности	Этап формирования	Описание показателей	Критерии оценивания	Шкала оценивания
УК-2	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	Знать: этапы жизненного цикла творческого проекта. Уметь: выстраивать этапы работы над художественным проектом с учетом последовательности их реализации.	Текущий контроль: композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения, эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет, курсовой проект,	41-60

	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	Знать: ограничения технологического процесса создания художественного произведения, методы устранения возможных проблем. Уметь: определять творческую проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулировать изобразительными средствами цель художественного проекта; качественно решать конкретные задачи (проекта, деятельности) за установленное время. Владеть: навыками решения конкретных задач проекта посредством выбора оптимального способа их решения.	экзамен. Текущий контроль: композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения, эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет, курсовой проект, экзамен.	61-100 БАЛ- ЛОВ
УК-6	Поро- говый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	Знать: основные принципы эффективного использования времени и других ресурсов для совершенствования своей деятельности. Уметь: применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития; определять приоритеты собственной деятельности, выстраивать планы их достижения.	Текущий контроль: композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения, эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет, курсовой проект, экзамен.	41-60 БАЛ- ЛОВ
	Прод- вину- тый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	Знать: исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства в соответствующих видах деятельности. Уметь: формулировать	Текущий контроль: композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи	61-100 БАЛ- ЛОВ

			цели собственной деятельности, определять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов; использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности. Владеть: умением применять полученные теоретические знания при создании творческой работы; критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов для совершенствования своей деятельности.	реалистичности изображения, эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет, курсовой проект, экзамен.	
СПК-1	Пороговый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	Знать: особенности художественных материалов; основы художественных техник. Уметь: неплохо пользоваться профессиональными художественными материалами; работать в соответствующих техниках, соблюдая примерную технологию ведения работы.	Текущий контроль: композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения, эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет, курсовой проект, экзамен.	41-60 БАЛЛОВ
	Продвинутый	1. Работа на учебных занятиях. 2. Самостоятельная работа	Знать: основы технологического процесса создания художественного произведения, основы изобразительного языка. Уметь: свободно пользоваться	Текущий контроль: композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство	61-100 БАЛЛОВ

			профессиональными художественными материалами; свободно работать в соответствующих техниках, соблюдая грамотную технологию ведения работы; свободно выражать в творческих работах посредством художественных материалов содержание художественного образа. Владеть: навыками применения живописных материалов; навыками реалистической живописи, техниками и технологией живописи.	передачи реалистичности изображения, эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: зачет, курсовой проект, экзамен.	
--	--	--	--	--	--

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Зачеты с оценкой и экзамены проводятся в виде просмотров.

Просмотр. На просмотре студентами одновременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая наброски и зарисовки.

5.3.1. Темы курсовых проектов:

1. Творческие задачи при работе над тематическим натюрмортом.
2. Творческие задачи при работе над пейзажем.
3. Творческие задачи при работе над портретом.
4. Создание образа в тематической картине.
5. Применение композиционных приемов при создании лирического пейзажа родного края.
6. Применение композиционных приемов при создании городского пейзажа родного края.

5.3.2. Вопросы для самоконтроля и оценки качества освоения дисциплины:

1. Что такое цвет в живописи и какое влияние имеет колорит картины на раскрытие образа?
2. Каким образом добиться выразительности в жанре пейзажа?
3. Какие средства выразительности в живописи в живописи?
4. Какая живопись называется реалистической?
5. Какова роль рисунка в живописи?
6. Какое значение имеет цветовое пятно для усиления образа?

7. Какие цвета называются основными?
8. Какими свойствами обладают «теплые и холодные» цвета?
9. Как добиться образного решения картины?
10. Как добиться большего эмоционального влияния на зрителя?

5.3.3. СЛОВАРЬ основных понятий (часть 1).

Студент во время изучения дисциплины должен уметь использовать основные понятия живописи:

Академизм – сложившееся в XVI–XIX вв. направление, основанное на догматическом исследовании внешних форм классического искусства. Академизм способствовал систематизации художественного образования, закреплению классических традиций, которые превращались в систему вечных канонов и предписаний. Считая современную действительность недостойной «высокого» искусства, академизм противопоставлял ей вневременные и вневенациональные формы красоты, идеализированные образы, далекие от реальности сюжеты (из античной мифологии, Библии, древней истории). Под влиянием художников-реалистов академизм распался и видоизменился. В XX в. в ряде стран он обновлен в формах неоклассицизма.

Абстракция – мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов. Например, мы «пишем» голову человека по внутренней конструкции – основы формы мы не видим, однако, мы можем представить ее.

Анализ – мысленное расчленение предмета или явления на составные части и признаки.

Автопортрет – портрет, в котором художник изображает самого себя.

Акварельные краски – водно-клеевые из тонко тертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом. Выпускаются сухие, полусырые или полужидкие. Акварелью можно писать по сухой и по сырой бумаге. Нередко акварелью пользуются в сочетании с гуашью, темперой, углем, акрилом.

Алла прима – художественный прием живописи, состоящий в том, что «работа» пишется без предварительных прописок и подмалевков.

Ахроматические цвета – белый, черный и все оттенки серого. Различаются только по светлоте и лишены цветового тона.

Акцент – приём подчеркивания цветом, светом, линией и расположением в пространстве предмета, лица, фигуры на которые нужно обратить внимание зрителя.

Анфас – (фр. Anface – буквально: «в лицо») – лицом к смотрящему, изображение лица прямо спереди.

5.3.4. СЛОВАРЬ основных понятий (часть 2).

Гамма – организация красок в их определённой последовательности вокруг опорного цветового пятна.

Цветовой тон – чистый спектральный цвет с фиксированной длиной волны, который является базовым для образования семейства родственных цветов. Так, красный цветовой тон присутствует в красно-оранжевом, ярко-красном, малиновом, розовом, красно-коричневом цветах.

Насыщенность – степень интенсивности, условно определяется мерой разбела чистого спектрального тона или его «приглушения» ахроматическим (черным, серым) цветом.

Светлота (яркость) – мощность излучения поверхностью отраженного света, сила которого зависит от уровня освещенности и спектральной позиции цвета.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Формирование компетенций по дисциплине находит своё отражение в формировании знаний, умений и навыков. Подтверждением сформированности у студента оцениваемых компетенций является промежуточная аттестация.

В рабочей программе дисциплины Станковая живопись очерчены общая направленность, характеристика и содержание курса. Определены цели курса: овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков. В программе обозначены задачи дисциплины: сформировать навыки владения выразительными средствами изобразительного искусства, техниками и технологией живописи, навыками применения живописных материалов; сформировать навыки реалистического рисования и живописи; научить анализу собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; научить выстраивать этапы работы над проектом художественного произведения с учетом последовательности их реализации; научить организации труда для проведения творческой и научно-исследовательской работы.

Целью лабораторных занятий является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности. Они составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. Студентами выполняется комплекс практических заданий под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение студентами творческих заданий направлено на:

- формирование профессиональных практических умений;
- развитие у будущих профессионалов интеллектуальных навыков: аналитических, проективных, конструктивных;
- воспитание самостоятельности, ответственности, пунктуальности и точности при решении поставленных задач.
- обобщение, углубление, закрепление, систематизацию теоретических знаний по дисциплине.

Текущий контроль:

Средства текущего контроля

1. Форма контроля и форма обучения проходит одновременно (в процессе обучения преподаватель контролирует ход работы каждого студента, направляя его деятельность);
2. Текущий (предварительный) *просмотр* (проводится с целью оценки хода работ).

Предварительный *просмотр оценивается в диапазоне 0-20 баллов.*

Критерии оценивания на Предварительном просмотре живописных работ (исполняемых студентами на лабораторных занятиях):

- колористическое решение (0-3 балла);
- композиционное построение (0-3 балла);
- конструктивное построение (0-3 балла);
- мастерство передачи реалистичности изображения (0-3 балла);
- эстетика художественного исполнения (0-3 балла);
- сила и качество эмоционального воздействия работы (0-5 баллов).

Итого 20 БАЛЛОВ.

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за текущий контроль, равняется 20 баллам. Максимальное количество баллов, которые студент может набрать за промежуточный контроль, равняется 80 баллам. Итого в сумме 100 баллов.

Промежуточная аттестация:

- ♦ Зачеты с оценкой и экзамены проводятся в виде **просмотров**.
- ♦ Защита курсового проекта (8 семестр).

Просмотр. На просмотре студентами единовременно представляются все работы по дисциплине, выполненные ими в течение семестра, включая наброски и зарисовки.

В ходе просмотра оценивается правильность выполнения работы. В процессе аттестации оценивается качество представленных студентом художественных работ по следующим критериям:

Критерии оценивания на просмотре при промежуточной аттестации живописных работ (исполняемых студентами на лабораторных занятиях):

- колористическое решение (0-13 баллов);
- композиционное построение (0-13 баллов);
- конструктивное построение (0-13 баллов);
- мастерство передачи реалистичности изображения (0-13 баллов);
- эстетика художественного исполнения (0-13 баллов);
- сила и качество эмоционального воздействия работы (0-15 баллов).

Итого 80 БАЛЛОВ.

Шкала оценивания сформированности у студента оцениваемых компетенций.

Рейтинговая система является одним из современных методов оценки знаний, умений и навыков. Применение рейтинговой системы оценки успеваемости студентов при оценке их уровня подготовки позволяет подойти к этому более дифференцированно.

Рейтинг по дисциплине выставляется по 100-балльной системе:

Баллы	Оценка
81-100	«отлично»
61-80	«хорошо»
41-60	«удовлетворительно»
0-40	«неудовлетворительно»

Оценивание студенческих работ проводится по рейтинговой 100-балльной системе (баллы предварительного просмотра суммируются с баллами просмотра, проводимого при промежуточной аттестации) с последующим переводом оценки в пятибалльную:

100-81 балл — «отлично»:

Работы студента отличаются грамотностью композиционного, конструктивного построения, колористически правильны. Студент умеет правильно передавать пропорции, форму, объём изображаемых объектов, их пространственное положение и материальность. Работы эстетичны и производят стойкое эмоциональное воздействие на зрителя.

80-61 балл — «хорошо».

Работы студента по одному-двум (любым) критериям оценки не могут быть оценены на высший балл, поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения живописных задач, но в целом производят положительное впечатление.

60-41 балл — «удовлетворительно».

Работы студента по одному-трём (любым) критериям оценки не могут быть оценены на балл «хорошо», поскольку содержат неверные или недостаточно точные решения живописных задач, но в целом производят положительное впечатление.

До 40 баллов — «неудовлетворительно».

Работы производят негативное впечатление, содержат слишком много ошибочных решений, не соответствуют необходимому уровню исполнения. Либо студент не выполнил необходимый объём заданий, либо работы отсутствуют.

Защита **курсового проекта**, проводимая в 8 семестре, оценивается по следующим критериям:

Критерии оценивания при промежуточной аттестации курсового проекта:

- качество содержания (текстового материала и художественного произведения) (0-40 баллов);
- правильность оформления курсового проекта согласно требованиям (0-30 баллов);
- ясное и четкое изложение содержания (0-30 баллов).

Итого: 100 БАЛЛОВ

Оценивание курсового проекта проводится по рейтинговой 100-балльной системе, с последующим переводом оценки в пятибалльную:

100-81 балл — «отлично»:

Курсовой проект студента отличается качеством содержания, грамотностью и последовательностью изложения; оформление выдержано согласно требованиям; защита проекта производится чистой, без запинок речью, студент раскрывает тему проекта и может ответить на встречный вопрос по теме.

80-61 балл — «хорошо».

Курсовой проект студента по одному-двум (любым) критериям оценки не может быть оценен на высший балл, поскольку содержит неверные или недостаточно точные условия изложения материала, но в целом производит положительное впечатление.

60-41 балл — «удовлетворительно».

Курсовой проект студента по одному-трём (любым) критериям оценки не может быть оценен на балл «хорошо», поскольку содержит неверные или недостаточно точные условия изложения материала, но в целом производит положительное впечатление.

До 40 баллов — «неудовлетворительно».

Курсовой проект студента производит негативное впечатление, содержит слишком много ошибочных решений, не соответствует необходимому уровню исполнения. Либо студент не выполнил необходимый объём работы, либо проект отсутствует.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

6.1. Основная литература:

1. Котляров, А.С. Композиция изображения. Теория и практика: учебное пособие для вузов / А.С.Котляров, М.А.Кречетова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 122 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-14252-5. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/468110>
2. Дубровин, В.М. Основы изобразительного искусства. Композиция: учебное пособие для вузов / В.М.Дубровин; под научной редакцией В.В.Корешкова. 2-е изд. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 360 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-11429-4. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: <https://urait.ru/bcode/476161>

6.2. Дополнительная литература:

1. Визер, В.В. Живописная грамота [Текст]: система цвета в изобразительном искусстве. СПб.: Питер, 2006. 192с.
2. Киплик, Д.И. Техника живописи [Текст]: учеб. пособие. 4-е изд. СПб.: Лань, 2018. 592с.
3. Кузин, В.С. Рисунок [Текст]: наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академия, 2013. — 232с.
4. Кузнецов, Н.Г. Живопись: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. 86 с. Текст: электронный. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528>
5. Ломов, С.П. Живопись [Текст]: учебник. 3-е изд. М.: Агар, 2008. 232с.
6. Неонет, Н.Ф. Живопись: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. 75 с. Текст: электронный. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615>
7. Паранюшкин, Р.В. Композиция [Текст]: теория и практика: учеб. пособие. 4-е изд. СПб.: Лань, 2018. 102с.
8. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие для вузов. М.: ВЛАДОС, 2010. 158 с. Текст: электронный. Режим доступа: <https://library.geotar.ru/book/ISBN9785691018343.html>
9. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учеб. пособие для вузов /ред. Г.С. Клокова. Москва: ПСТГУ, 2016. 256 с. Текст: электронный. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979>
10. Свешников, А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи [Электронный ресурс]. Москва: ВГИК, 2012. 352 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277597>
11. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2019. 164 с. Текст: электронный. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/432200>
12. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2017. 144 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>
13. Штаничева, Н. С. Живопись [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. М.: Академический Проект, 2016. 304 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЭБС IPR BOOKS <https://www.iprbookshop.ru>

ЭБС ООО «НЕКС-Медиа», «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru

ЭБС «ЮРАЙТ» <https://urait.ru>

ЭБС «Консультант студента» <https://library.geotar.ru>

ЭБС ООО «Лань» <https://e.lanbook.com>

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» znanium.com

Электронные базы ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com>

<http://gallerix.ru/>

<http://smallbay.ru/grafica.html>

<http://www.tretyakovgallery.ru/>

<http://www.rah.ru/>

<http://tphv.ru/>

<http://www.museum-online.ru/>

<http://www.art-catalog.ru/>

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.

Методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по подготовке к зачету, зачету с оценкой и экзамену. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по самостоятельной работе. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Методические рекомендации по подготовке к защите курсового проекта. Специальность 54.05.02 «Живопись». Авторы-составители: Ломов С.П., Чистов П.Д., Бубнова М.В.

Выполнение практических творческих заданий направлено на углубление, совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков учащихся, которые должны овладеть различными методами решения проектных, практических и творческих задач в сфере профессиональной деятельности.

Практическое задание может быть закреплением, отработкой практических навыков по конкретной теме/разделу, а не созданием нового творческого проекта (произведения), или учебного творческого проекта. Критерием оценки практических заданий является: соответствие содержания работы заявленной теме; глубина, полнота раскрытия темы; уровень навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой.

Практическое задание может носить характер проблемного задания, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Практическое задание выполняется на форматах белой или тонированной бумаги, листах крафт-бумаги, картона, грунтованного картона, на грунтованных холстах.

Творческое задание является частично регламентированным заданием, требующим нестандартного решения и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Специфика творческого задания определяется наличием исследовательской и художественно-проектной составляющей. При выполнении творческих заданий важно: детальное изучение специализированных ТЗ (технических заданий), полученных в процессе

обучения; усвоение пройденного материала по многим специализированным предметам; получение и закрепление навыков создания художественных образов, пространственных сред; простых и сложных композиционных решений, а также освоение технологии работы, предназначенных для работы конкретными художественными материалами.

На занятиях по станковой живописи рассматриваются следующие основные проблемы: значение станковой живописи для художника живописца; цели, задачи и методы станковой живописи; цветоведение и колористика в работе живописца; живописное «видение», материалы, технологии и техники станковой живописи; явления хроматического и светлотного контраста, значение контрастов в станковой живописи; близкие и контрастные отношения в живописной композиции; правила компоновки формата, оптический центр картины и живописная композиция; правила построения изображения в формате; систематика рисования пространственных постановок; систематика передачи тоновых и цветовых отношений; правила письма в традициях реалистической школы живописи; правила работы в тональном колорите. Студенты должны овладеть на занятиях по станковой живописи алгоритмом ведения работы «от общего к частному и от частного к общему», приёмами передачи иллюзии объема предметов на плоской поверхности формата, методами анализа формы изображаемых объектов. В станковой живописи важно отразить: выявление линейной геометрии теневого пятна, цветового пятна; плановость постановки, иллюзию пространства в живописном изображении.

Целью освоения дисциплины является овладение основами письма в технике реалистической живописи и создание профессиональных работ через формирование у студентов необходимого фундамента знаний, умений и навыков. В ходе освоения дисциплины студенты получают те знания, которые будут необходимы им в ходе профессиональной деятельности, готовятся к самостоятельной творческой работе, учатся анализировать процесс собственной деятельности и её результат.

Начало программы лабораторных занятий по станковой живописи посвящено изучению приёмов живописи на примере натюрморта. Натюрморт является одним из наиболее простых жанров живописи. Как этап формирования художественных навыков натюрморт используется и в рисунке, и в живописи. Трудно найти более доступное задание, в котором постоянство условий способствовало бы внимательному изучению свойств натуры.

В рамках этих занятий изучаются и практически осмысливаются основные теоретические понятия живописи, отрабатываются приёмы работы с красками, кистями и палитрой. В работе над натюрмортом студенты сталкиваются с проблемой разнообразия свойств формы и пространства. Процесс изображения натюрморта и отдельных его предметов разбивается на стадии, которые по мере усложнения заданий остаются неизменными и прививают системность в работе. Стадии работы над живописным изображением традиционны: компоновка, построение, работа цветом.

В станковой живописи умение правильно, реалистично изображать форму и пространство, с одной стороны, связано с внимательным наблюдением действительности, с другой, со способностью преломлять действительность в системе условных художественных представлений свойственных традиции и современности. В творческой деятельности знание закономерностей психических процессов (таких как ощущение, восприятие, память, воображение, мышление) помогает добиться наибольшей выразительности образа. Поэтому целесообразно в учебном процессе, наряду с практической изобразительной деятельностью, касаться психологии творчества.

Поиск гармоничного соотношения объектов и фонов относительно формата выдвигается как начальная цель композиции. Отметим, что возможно применение как белого, так и тонированного формата (формата с нанесённой имприматурой). Работу цветом удобнее начинать с противопоставления освещённых участков и теней. На тонированных форматах ошибок в первых слоях обычно меньше, поскольку белизна формата «не слепит

глаза». Помимо выявления («лепки») формы предметов, ставятся задачи на передачу схожести, характера изображаемого.

В ходе исполнения работы и по её окончании студенту полезно анализировать итог своего труда по следующим критериям:

- колористическое решение;
- композиционное построение;
- конструктивное построение;
- мастерство передачи реалистичности изображения;
- эстетика художественного исполнения;
- сила и качество эмоционального воздействия работы.

Именно эти параметры помогут обучающемуся понять, насколько хороша или не хороша его работа.

Многие задания во всём курсе живописи выполняются при направленном искусственном освещении, которое более всего соответствует задачам учебной постановки, поскольку эффектно и контрастно выражает форму предметов. По мере приобретения опыта в тональном живописном изображении возможна «игра со светом»:

- изменение направленности освещения (сверху, снизу и пр.);
- изменение цвета освещения;
- работа в различных зонах освещения (контражур, боковой и фронтальный свет);
- применение нескольких источников света, естественного рассеянного освещения и прочее.

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

Информационные справочные системы:

Система ГАРАНТ

Система «КонсультантПлюс»

Профессиональные базы данных:

fgosvo.ru

pravo.gov.ru

www.edu.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные учебной мебелью, доской, демонстрационным оборудованием;

- помещения для самостоятельной работы, укомплектованные учебной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду МГОУ;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные мебелью (шкафы/стеллажи), наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями;
- лаборатория оснащенная: комплектом учебной мебелью, персональным компьютером с подключением к сети Интернет, доской, демонстрационным оборудованием (технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории); мольбертами.