Авторы-составители:

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО и РАХ Ломов С.П.,
ассистент кафедры живописи Хайрова Р.Р.

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 09.01.17, № 10

Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается по выбору.

Год начала подготовки 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.	5
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.	21
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.	23
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.	25
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.	25

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;
- научить анализу собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации;
- сформировать способность разбираться в художественных особенностях и исторических аспектах стилевых течений искусства, мировой драматургии, истории костюма;
- сформировать способность использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения;
- сформировать творческую и мировоззренческую позицию будущего художника-живописца;
- 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:

ПСК-1.2

способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.

ПСК-1.3

способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи.

ПСК-1.4

способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи.

ПСК-1.5

способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры.

ПСК-1.6

способностью использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений в архитектуре и искусстве.

ПСК-1.7

способностью использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина «Станковая живопись» входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору.

На занятиях по данной дисциплине должна осуществляться взаимосвязь с такими дисциплинами как «Рисунок», «Общий курс композиции», «Копирование произведений станковой живописи», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Методика организации учебных постановок», «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 «Живопись», «Техника и технология станковой живописи», «Копирование произведений станковой живописи», «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи».

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Объем дисциплины.

Показатель объема дисциплины	Очная форма обучения
Объем дисциплины в зачетных единицах	22
Объем дисциплины в часах	792
Контактная работа:	447,8
Лабораторные занятия	444
Контактные часы на промежуточную аттестацию:	3,8
Курсовой проект	0,3
Зачет с оценкой	1,2
Экзамен	0,3
Предэкзаменационная консультация	2
Самостоятельная работа	270
Контроль	74,2

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой – 5, 6, 7, 8, 9, 10(А) семестр, курсовой проект – 8 семестр, экзамен – 11 (В) 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.	36
	Итого часов за 5 семестр	36
2.	Русская деревня. Тематический натюрморт из различных объектов предметной среды, с включением элементов интерьера или экстерьера. Создание атмосферы сельской жизни, изображение самобытности русского народа.	36
	Итого часов за 6 семестр	36
	Итого за третий год обучения	72
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.	36
	Итого часов за 7 семестр	36
4.	Праздники и традиции. Тематический натюрморт, 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 в творческой композиции.	36
	Итого часов за 8 семестр	36
	Итого за четвертый год обучения	72
5.	Исторический натюрморт в интерьере. Тематический натюрморт, отражающий образ определённой исторической эпохи. Персонаж конкретного времени: его жизнь, быт, верования. Культурно-исторические, политические и религиозные особенности этого времени.	36
	Итого часов за 9 семестр	36
6.	Портрет в национальном костюме. 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.	36
	Итого часов за 10 семестр	36
	Итого за пятый год обучения	72

7.	Колорит эпохи. Многофигурная тематическая композиция, отражающая характерные особенности той или иной исторической эпохи: быт, архитектура, событийный ряд.	70
8.	Двухфигурная сюжетная композиция. Скомпоновать две фигуры в формате. Написать фигуры людей, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера позы, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигур при заданном освещении.	58
9.	Многофигурная тематическая постановка. Скомпоновать фигуры в формате. Написать фигуры людей, уделив внимание анатомическим особенностям, с учетом характера поз, движения, пропорций, передать цветовое состояние фигур при заданном освещении.	100
	Итого часов за 11 семестр	228
	Итого за шестой год обучения	228
	Итого	444

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Темы для самостоятельно го изучения	Изучаемые вопросы	Кол-во часов	Формы самостоятельной работы	Методические обеспечения	Формы отчетности
5 семестр					
Тема 1. Моя Родина.	Тематический натюрморт, передающий особенности восприятия автором своей Родины, любовь к родному краю. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта. Образ страны, своего народа, национальных особенностей в жанре натюрморта., передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка форм цветом, приведение	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

	изображения к цельности и единству				
6 семестр					
Тема 2. Прекрасные моменты жизни.	Тематический натюрморт, отражающий волнующие, запоминающиеся события в жизни человека. (День рождения, поездка на море, поход в горы, школьный выпускной и др.). Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта. Передача пропорций, конструктивного строения, объемная 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 3. Реалии нашего времени.	Тематический натюрморт, отражающий современные тенденции жизни людей разных поколений. Объемно-пластическая и тонально-цветовая моделировка изображения натюрморта. Передача пропорций, конструктивного строения, объемная лепка формы цветом, приведение изображения к	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

	цельности и единству.				
8 семестр					
Тема 4. 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, объемная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	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 5. Природа Подмосковного края.	Пейзажи природы подмосковного края. Решение Воздушно-пространственной среды выбранного мотива, колористическое решение, зависящее от выбранного состояния природы. Передача пропорций, конструктивного строения, объемная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	64	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

10 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, приведение изображения к цельности и единству.	28	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
11 семестр					
Тема 7. Моё отечество.	Создание многофигурной тематической композиции, отражающей знаменательные исторические события родной страны, своего народа. Передача пропорций, конструктивного строения, объёмная лепка формы цветом, приведение изображения к цельности и единству.	84	Выбор композиционного мотива и отрисовка фигур в интерьере или экстерьере. 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		270			

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 профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):

Код и наименование компетенции	Этапы формирования
ПСК-1.2 способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
ПСК-1.3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
ПСК-1.4 способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
ПСК-1.5 способность применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа
ПСК-1.6 способностью использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений в архитектуре и искусстве.	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа

<p>ПСК-1.7</p> <p>способностью использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта</p>	<p>1.Работа на учебных занятиях</p> <p>2.Самостоятельная работа</p>
--	---

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
ПСК-1.2	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<p><i>Знать</i> принципы создания художественного образа средствами искусства в области станковой живописи.</p> <p><i>Уметь</i> мыслить образно, креативно.</p>	<p>Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы.</p> <p>Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой, экзамен</p>	41-60
	Продвинутый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<p><i>Знать</i> принципы и правила чувственно-художественного наблюдения окружающей действительности.</p> <p><i>Уметь</i> на высоком уровне мастерства с опорой на восприятие окружающей действительности выражать свой творческий замысел средствами</p>	<p>Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного</p>	61-100

			<p>изобразительного искусства. <i>Владеть</i> высокопрофессиональным и методами наблюдения, анализа окружающей действительности; высоким профессионализмом в воплощении авторского творческого образа, творческой идеи средствами станковой живописи.</p>	<p>исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен</p>	
ПСК-1.3	Пороговый	<p>1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа</p>	<p><i>Знать</i> основные принципы художественного наблюдения окружающей действительности. <i>Уметь</i> создавать художественные образы на основе материалов наблюдения объектов и явлений окружающей действительности посредством творческого анализа, обобщения.</p>	<p>Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен</p>	41-60
	Продвинутый	<p>1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа</p>	<p><i>Знать</i> основные принципы формирования художественного образа как основы художественного произведения. <i>Уметь</i> воплощать художественные образы в материале, добиваясь необходимой завершенности художественного произведения. <i>Владеть</i> мастерством создания художественных произведений на основе наблюдения предметов и явлений окружающей</p>	<p>Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой</p>	61-100

			действительности, анализа и обобщения материалов наблюдения.	,экзамен	
ПСК-1.4	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<i>Знать</i> особенности художественных материалов. <i>Уметь</i> свободно пользоваться профессиональными художественными материалами.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	41-60
	Продвину-тый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<i>Знать</i> основы технологического процесса создания художественного произведения; основы художественных техник. <i>Уметь</i> свободно выражать в творческих работах посредством художественных материалов содержание художественного образа. <i>Владеть</i> мастерством практической художественной деятельности при помощи художественных материалов, посредством соответствующих техник и технологий станковой живописи.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	61-100
ПСК-1.5	Пороговый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<i>Знать</i> методологию творческой работы; основы композиции, гармонии, колорита. <i>Уметь</i> изображать объекты окружающего	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое	41-60

			мира, пространство и фигуру человека на основе знания их строения и конструкции.	решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	
Прод- вину- тый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<i>Знать</i> теоретические основы перспективы, анатомии, теории и истории искусств, особенности мировой материальной культуры. <i>Уметь</i> изображать объекты окружающего мира, пространство и фигуру человека на основе знания их строения и конструкции. <i>Владеть</i> мастерством построения глубины пространства, в рамках плоскости формата; применение в практике станковой живописи основ пластической анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	61-100	
ПСК- 1.6	Поро- говый 1.Работа на учебных занятиях 2.Самостоятельная работа	<i>Знать</i> основы истории костюма, мировой культуры и быта. <i>Уметь</i> уместно и правильно в рамках формирования художественного образа использовать в своей творческой практике культурные достижения национального и мирового значения.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы.	41-60	

				Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	
	Продвину-тый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостояте льная работа	<i>Знать</i> особенности исторического развития стилевых течений в архитектуре и искусстве. <i>Уметь</i> показать стилевую принадлежность художественного образа посредством формы и цвета. <i>Владеть</i> навыками анализа теоретических, иллюстративных материалов, особенностей исторического развития стилевых течений в архитектуре и искусстве, исторического и современного костюма.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	61-100
ПСК-1.7	Поро-говый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостояте льная работа	<i>Знать</i> библейскую историю и иконографию. <i>Уметь</i> используя знания об особенностях церковной архитектуры и живописи, иконографии, знания о событиях, описанных в Библии формировать художественный образ собственного тематического произведения.	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой ,экзамен	41-60
	Продвину-тый	1.Работа на учебных занятиях 2.Самостояте льная работа	<i>Знать</i> основные памятники церковной архитектуры и церковной росписи, мирового и национального значения. <i>Уметь</i> используя знания об особенностях церковной архитектуры и живописи, иконографии,	Текущий контроль: Композиционное построение; конструктивное построение; колористическое решение; мастерство передачи реалистичности	61-100

			<p>знания о событиях, описанных в Библии формировать художественный образ собственного тематического произведения. <i>Владеть</i> мастерством творческой работы с опорой на теоретические знания об основных памятниках церковной архитектуры, церковной росписи мирового и национального значения, знания библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.</p>	<p>изображения; эстетика художественного исполнения; сила и качество эмоционального воздействия работы. Промежуточная аттестация: курсовой проект, зачет с оценкой, экзамен</p>	
--	--	--	--	--	--

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 погрудным портретом.
2. Творческие задачи при работе над поясным портретом.
3. Творческие задачи при работе над ростовым портретом.
4. Творческие задачи при работе над коллективным портретом.
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?
2. Какая живопись называется декоративной?
3. Что обозначает термин «рефлекс» в живописи?
4. Какая живопись называется реалистической?
5. Какова роль рисунка в живописи?
6. Какие цвета называются ахроматическими, а какие хроматическими?
7. Какие цвета называются основными?

8. Какими свойствами обладают «теплые и холодные» цвета?
9. Какие цвета и в какой последовательности составляют цветовой круг?
10. Чем отличается оптическое смешение цветов от смешения красок?

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 вненациональные 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; научить анализу собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; сформировать способность разбираться в художественных особенностях и исторических аспектах стилевых течений искусства, мировой драматургии, истории костюма; сформировать способность использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения; сформировать творческую и мировоззренческую позицию будущего художника-живописца; научить организации труда для проведения творческой и научно-исследовательской работы;

Целью лекционных лабораторных и практических 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 практических занятий направлено на:

- формирование профессиональных практических умений;
- развитие у будущих профессионалов интеллектуальных навыков: аналитических, проектировочных 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 (экзамен) равняется 80 баллам. Итого в сумме 100 баллов.

Промежуточная аттестация:

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

На просмотре студентами одновременно 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 на 8 семестре обучения, оценивается по следующим критериям:

Критерии оценивания при промежуточной аттестации курсового проекта:

- качество содержания материала (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. Киплик, Д.И. Техника живописи [Текст]: учеб. пособие. - 4-е изд. - СПб. : Лань, 2018. - 592с.
2. Прокофьев, Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов. — М.: ВЛАДОС, 2010. — 158 с. — Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018343.html>

3. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>

6.2. Дополнительная литература:

1. Визер, В.В. Живописная грамота [Текст] : система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. — СПб.: Питер, 2006. — 192с.
2. Кузин, В.С. Рисунок [Текст] : наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов. — 2-е изд. — М. : Академия, 2013. — 232с.
3. 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>
4. Ломов, С.П. Живопись [Текст] : учебник. - 3-е изд. - М. : Агар, 2008. - 232с.
5. 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>
6. 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>
7. Свешников, А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. - Москва : ВГИК, 2012. - 352 с. – Текст: электронный. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277597>
8. Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для вузов. — Москва : Юрайт, 2019. — 164 с. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/432200>
9. 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».

Электронная библиотека znanium.com

«Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru

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

ЭБС <http://www.bibliorossica.com>

ЭБС <http://www.studentlibrary.ru>

<http://jivopis.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 и 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.