Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 30.09.2023 15:12:40
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ /С.Ю. Биричев/
«16» февраля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Художник-график

Формы обучения
Очная

Москва, 2023 г.

Разработчик(и):

Профессор, доцент /Л.Е. Зайцев/

Согласовано:
Заведующий кафедрой «Рисунок и живопись» /Н.А. Котляров/

Заседание кафедры 23.01.2023 протокол № 5

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 6
3. Структура и содержание дисциплины 7
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 7
3.1.1. Очная форма 7
3.2. Тематический план изучения дисциплины 7
3.2.1. Очная форма 7
3.3. Содержание дисциплины 8
3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 13
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 14
4.1. Нормативные документы и ГОСТы 14
4.2. Основная литература 14
4.3. Дополнительная литература 14
4.4. Электронные образовательные ресурсы 14
4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 15
4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 15
5. Материально-техническое обеспечение 15
6. Методические рекомендации 16
6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 16
6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 17
7. Фонд оценочных средств 17
7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 17
7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 19
7.3. Оценочные средства 24
7.3.1 Текущий контроль 24
7.3.2. Промежуточная аттестация 26

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Основная цель освоения дисциплины «Живопись»:

– подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации № 4 «Оформление печатной продукции» - формирование профессиональных знаний и общепрофессиональных навыков, в процессе подготовки художника-графика.

Совершенствование композиционного мышления, усвоение закономерностей построения пространственных и колористических отношений в решении живописных задач. Приобрести опыт творческого отношения к натуре и её интерпретации в ходе решения различных художественных задач, выполняемых в различных живописных материалах и техниках.

Основная задача освоения дисциплины «Живопись»: становление композиционного мышления, усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

Цели и задачи дисциплины «Живопись» достигаются обучающимися под руководством группы преподавателей, её возглавляет и контролирует ход образовательного процесса профессор или доцент. Эта группа преподавателей работает с курсом и ведёт теоретические и практические занятия с первого по пятый год обучения включительно.

Обучение по дисциплине «Живопись» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	**Индикаторы достижения компетенции**
ОПК-1 Способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности, выразительными средствами искусства графики, свободно владеть ими, проявляя, в меру творческих способностей каждого, креативность композиционного мышления	**знать:** -основные законы зрительного восприятия реальности и произведения искусства; -закономерности композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов; - основы теории перспективы анатомии человека **уметь:** - найти оптимальное композиционное решение на изобразительной поверхности; - создать трехмерную структуру изображаемого на плоскости;

	-соблюдать сходство изображения с натурой, передавать её конструктивные и анатомические параметры; - найти наиболее выразительные живописные средства для решения образных задач; - применять на практике знания техники и технологии живописных художественных материалов; **владеть:** - владеть навыками выполнения эскиза; - методикой ведения длительного живописного процесса; -владеть технологическими и техническими приемами, живописными средствами при создании произведения искусства;
ОПК-2 Способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	**знать:** -основные законы зрительного восприятия произведения искусства; -законы композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов; - основы теории перспективы и пластической анатомии. **уметь:** - проводить анализ композиционного построения художественного произведения; -проводить анатомический анализ изображаемой модели; -проводить анализ пространственных построений художественного произведения; **владеть:** - владеть навыками создания этюда с натуры; - методикой ведения длительного живописного процесса; - методиками перспективных построений;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к числу учебных дисциплин специализации базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».

Курс «Живопись» взаимосвязан со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- Рисунок,
- Перспектива,
- Пластическая анатомия,
- История зарубежного искусства,
- История отечественного искусства,
- Искусство иллюстрации,
- Иллюстрирование печатных и электронных изданий,
- Композиция печатных и электронных изданий,
- Прохождение Пленэрных практик.
- Теория композиции

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: *ОПК-1, ОПК-2.*

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы (864 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Аудиторные занятия	712	64	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	В том числе:											
.1	Лекции											
.2	Семинарские/практические занятия	712	64	72	72	72	72	72	72	72	72	72
.3	Лабораторные занятия											
	Самостоятельная работа	152	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
	В том числе:											
.1	…											
.2	…											
	Промежуточная аттестация											
	Зачет/диф.зачет/экзамен	экзамен	э	э	э	э	э	э	э	э	э	э
	Итого	864										

3.2. Тематический план изучения дисциплины
(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1.						
1	Тема 1.1	55,4		45,3			10,1

2	Тема 1.2	55,6		45,3			10,3
3	Тема 1.3	55,8		45,4			10.4
	Итого	**166,8**		**136**			**30,8**
	Раздел 2.						
4	Тема 2.1	58,1		48			10,1
5	Тема 2.2	58,1		48			10,1
6	Тема 2.3	58,1		48			10,1
	Итого	**174,3**		**144**			**30,3**
	Раздел 3						
7	Тема 3.1	174,3		144			30,3
	Итого	**174,3**		**144**			**30,3**
	Раздел 4						
8	Тема 4.1	58,1		48			10,1
9	Тема 4.2	58,1		48			10,1
10	Тема 4.3	58,1		48			10,1
	Итого	**174,3**		**144**			**30,3**
	Раздел 5						
13	Тема 5.1	58,1		48			10,1
14	Тема 5.2	58,1		48			10,1
15	Тема 5.3	58,1		48			10,1
	Итого	**174,3**		**144**			**30,3**
	Итого	**864**		**712**			**152**

3.3. Содержание дисциплины

Введение в дисциплину «Живопись».

Дисциплины «Живопись» и «Рисунок», отличаясь спецификой изобразительных материалов, преследуют общую цель: формирование профессиональных знаний и общепрофессиональных навыков в процессе подготовки художника-графика, Многие положения программ дисциплин «Живопись» и «Рисунок» идентичны.

Дисциплина «Живопись», как и «Рисунок», преподается с 1 по 10 семестр включительно.

Практические занятия занимают основную часть времени всего курса. Занятия по выполнению учебных заданий проводятся на индивидуальной основе с каждым из студентов, с учётом уровня его подготовки, способностей, индивидуальных особенностей восприятия.

Теоретические занятия (лекции) предшествуют практическим, они призваны разъяснять содержание предстоящей работы и общие требования к её результатам.

Для эффективного усвоения дисциплины необходима **самостоятельная работа** студента. Она позволяет закрепить и совершенствовать опыт, приобретаемый в ходе аудиторных занятий под руководством преподавателя.

По окончании 1 и 2 курсов предусмотрены **Пленэрные практики,** предназначенные для поддержания и развития навыков, получаемых на занятиях в стенах института

В соответствии с назначением дисциплины «Живопись», цели и задачи курса формулируются следующим образом.

– дисциплина «Живопись» рассматривается не только как самостоятельный аспект изобразительного творчества, но и как необходимая основа формирования художественной культуры, необходимой в различных видах изобразительной деятельности.

– обучение строится путём практического освоения основных изобразительных систем и методов, существующих в мировом изобразительном искусстве.

– изучение этих систем позволяет учащимся приобрести опыт творческого отношения к натуре и её интерпретации в ходе решения различных художественных задач, выполняемых в различных живописных материалах и техниках.

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

Вводная лекция

Роль и значение дисциплины «Живопись» для профессионального становления художника. Воспитание композиционного вйдения и живописного мастерства в процессе обучения.

Система предметно-пространственных отношений – основа структуры художественного изображения в живописи. Цвет как физическое явление и как основное выразительное средство в живописи. Цвет и краска. Обзор основных живописных материалов и технологий.

Раздел 1. **Светотеневой изобразительный метод.**

Вводная лекция.

Свет и цвет, масляные краски и изобразительные поверхности масляной живописи. Методика и технология живописи маслом. Грунт, растворители, кисти и другие инструменты живописи маслом.

Программа I курса по Живописи предусматривает практическое освоение светотеневого изобразительного метода. Этот метод характерен преобладанием световоздушной среды над предметом. Постановки, включают в себя натюрморт, интерьер с фигурой человека.

Произведения М. Караваджо, Рембрандта, Д. Креспи, О.Домье, импрессионистов – примеры светотеневого изобразительного метода. Научиться видеть и передавать живописными средствами взаимосвязь и зависимость предмета и среды – задача первого года обучения.

Тема 1.1. **Натюрморт и интерьер.**

Вводная лекция.

Натюрморт и интерьер, как жанр изобразительного искусства.

Тема 1. 2. **Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.**

Постановка с полу фигурой или фигурой человека (модель) поставлена в боковом свете, в состав натюрморта необходимо включить гипсовую голову человека или бюст.

Роль композиционного эскиза в выполнении живописной учебной работы. Хроматический и ахроматический цветовой ряд, гризайль как живописная техника.

Тема 1. 3. **Интерьер с фигурой.**

Вводная лекция.

О композиции живописного изображения с натуры. Цвет света и цвет тени. Основы цветоведения. Живописная палитра. Этапы работы над живописным произведением. Цветные грунты. Подмалёвок.

Предмет как объективная реальность и его образная интерпретация в искусстве. Знание и чувство. Перспектива, особенности её передачи в живописном изображении интерьера. Примеры из наследия мировой и отечественной живописи.

Натюрморт и интерьер в искусстве малых голландцев, Ж.-Б.Шардена, Ф.Гойи, Д.Моранди.

.

Раздел 2. **Пространственно-цветовой изобразительный метод.**

Вводная лекция

Второй год обучения по программе дисциплины «Живопись» посвящен пространственно-цветововому изобразительному методу. Сосуществование предмета и пространства здесь напряженно и драматично. Они активно взаимодействуют и соперничают между собой. Контур принадлежит не только форме самого предмета, но, в равной степени, и окружающему этот предмет пространству. Группы предметов трактуются как объёмное единство, проникнутое напряжённой пространственной и цветовой взаимосвязью, и само пространство приобретает для художника такое же пластическое значение, как и предмет. Контрапункт дополнительных цветов и колорит в живописи. Примеры из истории искусства: Н.Пуссен, Эль Греко, Т.Жерико, П.Сезанн, К.Петров-Водкин, К.Истомин.

Тема 2.1 **Двойная постановка с натюрмортом.**

Смысловые и колористические центры изображения. Диалог предмета и пространства. Масштаб и формат изобразительной поверхности в живописи.

Тема 2.2 **Двойная постановка в центре мастерской.**

Изобразительный рельеф. Фактор времени в изобразительном искусстве. Роль цветового пятна-силуэта и контура в живописном произведении. Э. Делакруа, П.Сезанн, П. Кончаловский.

Особенности технологии живописи водяными красками (акварель, гуашь, темпера), инструменты, выразительные возможности.

Тема 2.3 **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.**

Живописное изображение, основанное на контрапункте тёплого и холодного. Эль Греко, К.Петров-Водкин.

Раздел 3. **Локальный изобразительный метод.**

Вводная лекция.

Третий курс по программе дисциплины Живопись - изучение локального изобразительного метода. Основным объектом изображения является фигура человека.

В системе локального изобразительного метода определяющую роль играет предмет. Светотень, пространственная среда лишь подчёркивают собою изобразительные качества предмета. Определённость пространственного положения фигур и предметов, их локальная окраска являются отличительными признаками метода.

Примеры из истории искусства – это живопись Высокого Возрождения, А. Дюрера, Г. Гольбейна, Ж.-Л. Давида, А. Дейнеки, Д. Жилинского.

Освоение третьего раздела должно дать студенту умение видеть и убедительно изображать средствами живописи фигуру человека, её цветовые и объёмные характеристики в их взаимоотношениях с цветом окружающих предметов и фона. Знание основ пластической анатомии человека необходимы для успешного освоения программы третьего года обучения дисциплине Живопись.

Тема 3.1. **Обнажённая модель.**

Вводная лекция.

Локальный цвет в колорите живописного произведения. Поиск цветового отношения между силуэтом фигуры и фоном.

Знания о конструкции человеческого тела должны быть дополнены умением «лепить» изображаемую форму цветом в различных поворотах, ракурсах, убедительно передавать на холсте характерные позы людей.

Определяющим фактором композиции в живописи на этом этапе является поиск колористического отношения "фигура-фон" и его гармоническое разрешение в конкретных пропорциях изобразительной поверхности. Формат, размер изобразительной поверхности, её

геометрический и зрительный центры, края должны быть учтены как активные компоненты живописного изображения.

Раздел 4. **Декоративно-плоскостной изобразительный метод.**

Вводная лекция

Данный изобразительный метод изучается на четвёртом курсе. Он характерен уплощением предмета и условной, – плоскостной – трактовкой пространства. Основной компонент изображения – активный цветовой силуэт, которым трактуется как предмет, так и пространство. Изобразительная поверхность объёмна, массивна, она как бы расписывается художником.

Изобразительными примерами этого метода является русская иконопись в её византийской традиции, иранская миниатюра, традиционная японская живопись, в XX веке - это искусство фовистов и А.Матисса в Европе, произведения В.Серова, Н.Гончаровой, М.Сарьяна в отечественной живописи.

Тема 4.1 **Многофигурная постановка в интерьере.**

Цвет как пространственный и декоративный компонент изображения. Особенности изобразительной трактовки формы в системе декоративно-плоскостного метода. Колорит русской иконы. Подготовка изобразительной поверхности для живописи темперой.

Тема 4.2 **Обнажённая модель в интерьере.**

Роль изобразительной поверхности в композиции изображения, качества поверхности, актуальные для изобразительного творчества. Мажорный и минорный колорит. Фовисты, В. Ван Гог, А. Марке, В.Серов, В.Суриков, В. Борисов-Мусатов.

Тема 4.3 **Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.**

Цвет как художественная метафора. Симультанный контраст в зрительном восприятии и живописный строй произведения.

Раздел 5. **Сложные изобразительные системы**

Вводная лекция

Наименование «сложные изобразительные системы» употребляется в отношении художественных явлений, в которых прослеживается синтез двух или нескольких структурных элементов, присущих различным изобразительным системам. Характерные образцы представляют собою произведения Ж. де Латура, Вермеера, А.Иванова, Ж.Сёра, В.Сурикова, К.Истомина.

Тема 5.1 **Многофигурная фризовая постановка с несколькими композиционными центрами.**

На пятом курсе решаются задачи построения сложно-пространственного изображения, в котором ясно показаны центральная и несколько боковых областей. Цель работы - объединить эти различные области с их собственными центрами и глубинами в единую ритмическую композицию. Для этого ставятся постановки, организованные по горизонтали, и изображать их рекомендуется в горизонтальном формате.

Тема 5.2 **Портрет.**

Портрет – наиболее сложный изобразительный жанр, требующий от автора высокого уровня мастерства в передаче пластики изображаемой формы, сходства с моделью, психологизма. Эта задача выполняется в различных форматах и масштабах, Формат и масштаб живописного произведения, живописная миниатюра. Классики портрета в мировой живописи: А.Дюрер, Л.Кранах, Г. Гольбейн, Д. Веласкез, Ф. Сурбаран, Ф. Гальс, Ж.-Д. Энгр, Ж.-Л.Давид.

Тема 5.3 **Двойной портрет.**

Двойной портрет завершает цикл заданий по живописи. Отсюда и особое отношение к этой теме, как итогу изучения дисциплины «Живопись». Мастера портрета в отечественной живописи: А.Иванов, К.Брюллов, О.Кипренский, П.Федотов, И.Репин, В.Серов, Б.Кустодиев, М.Врубель.

3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

Раздел 1. **Светотеневой изобразительный метод.**
Тема 1.1. **Натюрморт и интерьер.**
Тема 1. 2. **Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.**
Тема 1.3. **Интерьер с фигурой.**
Раздел 2. **Пространственно-цветовой изобразительный метод.**
Тема 2.1 **Двойная постановка с натюрмортом.**
Тема 2.2 **Двойная постановка в центре мастерской.**
Тема 2.3 **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.**
Раздел 3. **Локальный изобразительный метод.**
Тема 3.1. **Обнажённая модель.**
Раздел 4. **Декоративно-плоскостной изобразительный метод.**
Тема 4.1 **Многофигурная постановка в интерьере.**
Тема 4.2 **Обнажённая модель в интерьере.**
Тема 4.3 **Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.**
Раздел 5. **Сложные изобразительные системы**
Тема 5.1 **Многофигурная фризовая постановка в интерьере**
Тема 5.2 **Портрет.**
Тема 5.3 **Двойной портрет.**

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1. Нормативные документы и ГОСТы

Программа разработана в 2023 году в соответствии с:

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03«Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020г. №1013.
2. Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции)».
3. Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2023 г

4.2. Основная литература

1. Котляров А.С., Кречетова М.А. Композиция изображения. Теория и практика. Учебное пособие. М.: “Юрайт”, 2023. 122 с., с ил.
https://urait.ru/book/kompoziciya-izobrazheniya-teoriya-i-praktika-519804
2. Лисовский. Ю.Э. Живописная техника. Темпера. Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 67с.ttps://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=296401
3. Богомолова О.П. Рисунок. Пастель - графическая и живописная техника. Методические указания. М.: Московский Политех, 2023 . - 29с.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=404521

4.3. Дополнительная литература

1. Чувашев Ю.И. Архитектоника в изобразительном искусстве. Методические указания. М.: Московский политех. 2023.https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/player.php
2. Котляров А.С. Методы композиции изображения. Методические указания. М.: Московский Политех, 2022 . - 61с. https://online.mospolytech.ru/mod/scorm/view.php?id=331359
3. Яньшин П.В. Психосемантика цвета. Учебное пособие. М.: “Юрайт”, 2023. 417 с., с ил..https://urait.ru/viewer/psihosemantika-cveta-519172#page/2
4. Скакова А.Г. Рисунок и живопись. М.: “Юрайт”, 2023г. 128 с.https://urait.ru/search?words=Живопись

4.4. Электронные образовательные ресурсы

ЭОР по курсу «Живопись»

Живопись (графика) 1 курс 1 семестр https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=960

Живопись (графика) 1 курс 2 семестр https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=2066

Живопись (графика) 2 курс 3 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6454

Живопись (графика) 2 курс 4 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=2055

Живопись (графика) 3 курс 5 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6456

Живопись (графика) 3 курс 6 семестр https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=2068

Живопись (графика) 4 курс 7 семестр https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=6458

4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

не предусмотрено

4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru [Электронный ресурс], раздел искусствоведение, искусство. https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

2. Научная электронная онлайн-библиотека Порталус [Электронный ресурс], раздел искусство. https://portalus.ru/?ysclid=lmuozx99by957884434

3. НЭБ - Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс], раздел искусство. .https://rusneb.ru/

4. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» (www.cyberleninka.ru) , коллекция из 1134165 научных статей. Свободный доступ.

5. «КнигаФонд» (www.knigafund.ru), раздел искусствоведение, искусство.

6. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ , раздел искусствоведение.

7. Электронно-библиотечная система “Лань”, https://e.lanbook.com/

8. Электронно-библиотечная система IPR SMART, https://www.iprbookshop.ru/

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, https://www.prlib.ru/

10. ЭБС Polpred/com, https://polpred.com/

11. Yandex, Google

5. Материально-техническое обеспечение

1. Предметы натюрмортного фонда, гипсовые слепки с классических скульптур, драпировки.
2. Репродукции произведений мирового изобразительного искусства.
3.Экорше, скелет человека, манекен человека, Гипсовые слепки с анатомических скульптур Ж.Гудона
4. Демонстраторы пластических поз. (Натурщики).
5. Номера аудиторий:
- Лекционная аудитория общего фонда №3407, №3410, №3413
- Аудитория №3503, №3515, №3516, №3513, №3517а, №3518, №3520, №3422, №3422а
- Кабинет для хранения художественного реквизита №3514а
- Методические фонды №3222: учебно-методический материал.
- Кабинет для хранения учебно-методического материала №3519

6. Методические рекомендации

6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Практические занятия предполагают работу с натуры малыми группами студентов (5 - 7 человек на одну учебную постановку), при выполнении портрета необходима одна модель на 3-4 студента. Практические занятия проходят в специально оборудованных аудиториях. Теоретические занятия (лекции) проводятся для групп в 25-30 студентов. При проведении теоретических занятий (лекций) необходимы демонстраторы пластических поз (натурщики). Оценка качества освоения программы дисциплины «Живопись», должна включать: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации студентов – семестровый итоговый просмотр.

Каждый год обучения имеет свою методическую задачу – освоение одного из методов изображения, исторически сложившихся в практике мирового искусства. Однако, с изменением конкретных задач постоянными остаются фундаментальные требования реалистичности изображения, т.е. сходство с натурой, убедительная передача её колористических и объемно-пространственных качеств, как необходимое условие для формирования основ профессионализма.

В течение каждого семестра выполняется установленное количество учебных заданий (фонды оценочных средств). Результаты их выполнения являются основанием для выставления оценок текущего контроля на семестровых аттестациях. В качестве итоговой формы контроля дисциплины «Живопись» учебным планом предусмотрен семестровый итоговый просмотр учебно-творческих заданий, выполненных каждым студентом под руководством ведущих преподавателей данного курса. Семестровый итоговый просмотр осуществляется коллегиально, с участием всех членов кафедры «Рисунок и живопись». Итоговая экзаменационная оценка по курсу «Живопись» выводится в конце десятого семестра обучения и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачётной книжки).

Занятия с обучающимися студентами на каждом курсе ведет группа преподавателей. Преподавательскую группу возглавляет и контролирует ход образовательного процесса профессор или доцент. Преподаватели проводят со студентами практические и теоретические занятия в соответствии с содержанием разделов дисциплины, готовят и проводят текущий контроль успеваемости студентов, готовят курс к проведению итогового контроля (итогового просмотра). Эта группа преподавателей работает с курсом и ведёт занятия с первого по пятый год обучения включительно.

В качестве итоговой формы контроля дисциплины Живопись учебным планом предусмотрен семестровый итоговый просмотр, выполненных каждым студентом под руководством ведущих преподавателей данного курса. Семестровый итоговый просмотр осуществляется коллегиально, с

участием всех членов кафедры «Рисунок и живопись». Итоговая экзаменационная оценка по курсу Рисунок выводится в конце десятого семестра обучения и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачётной книжки).

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над каждым учебно-творческим заданием начинается с выполнения композиционных эскизов, и после утверждения преподавателем одного из них, можно перейти к выполнению задания в конечной его форме.

Студент должен усвоить, что процесс работы над учебными заданиями есть процесс творческий, композиционный. Он требует от студента активного видения натуры, способности выразительно располагать изображение в пределах изобразительной поверхности, учитывая эту поверхность как пространственный и декоративный компонент изображения. Решая задачу выразительного воспроизведения трехмерности предметного мира, студент получает представление о зависимости формы изображения от характера учебного задания, зрительных качеств натуры, изобразительных материалов.

До начала практической работы студент должен уяснить технологические особенности работы с материалами и их изобразительные возможности. Необходимо выработать профессиональное отношение к материалам и инструментам живописи, к своему рабочему месту.

2. Фонд оценочных средств

7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения

Дисциплина «Живопись» преподается в последовательном, методическом соответствии с содержанием дисциплины. Во время групповых и индивидуальных занятий в учебно-творческих мастерских (аудиторные занятия) преподаватели предлагают обучающимся обязательные для выполнения художественно-изобразительные творческие задания (ТЗ), в сочетании с мероприятиями промежуточного контроля выполнения каждого ТЗ. Выполнение сопровождается проведением мастер-классов, экскурсий по выставкам в целях получения, формирования, развития, профессиональных навыков и умений необходимых художнику-графику:

- содержание дисциплины состоит из перечня изучаемых тем;

- предлагаемым обязательным для выполнения ТЗ является постановка, поставленная преподавателями, количество постановок определяется размерами учебно-творческой мастерской и числом студентов;

- промежуточный контроль осуществляется в форме группового, индивидуального просмотра этапов выполнения учебного творческого задания

- проведение мастер-классов, художниками-графиками, представляющих свое творчество;

- проведение экскурсий преподавателями по экспозициям художественных живописных выставок;

Оценочными средствами освоения дисциплины является выполнение обучающимся ТЗ, предложенного для живописного изображения; ТЗ по дисциплине «Живопись» – законченное завершенное индивидуально-авторское живописное изображение, созданное обучающимся в соответствии с предложенным преподавателями постановкам во время аудиторных занятий в присутствии педагогов. Результатом выполнения учебного творческого задания является оценка полноты усвоенных знаний, проявлений способностей в живописном изложении композиционно-изобразительного процесса, практическая демонстрация владения различными (предусмотренными в задании) художественными техниками и материалами.

ТЗ является основным и единственным оценочным средством освоения дисциплины и формируемых компетенций.

В процессе освоения дисциплины «Живопись» обучающийся получает знания и практический опыт работы, позволяющий на должном профессиональном уровне осуществлять творческую работу.

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести **знания:**

– о зависимости результата учебно-творческой работы от определяющих объективных факторов: натуры, поставленных целей и задач, свойств конкретных изобразительных материалов

– о закономерностях построения формы на изобразительной поверхности;

– о разнообразных методах построения художественной формы в изобразительном искусстве в целом и искусстве живописи – в частности.

умеет:

– конструктивно и убедительно изображать объекты натуры на изобразительной поверхности;

– работать в различных живописных техниках;

– организовать изобразительное пространство средствами живописи – тональными и цветовыми отношениями, светотенью, цветными силуэтами, путём передачи взаимосвязи предметов с учётом соотношения плоскости и объёма, теплого и холодного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.;

владеет:

– опытом творческого отношения к натуре и её интерпретациям в ходе решения различных художественных задач;

–навыками исполнительского мастерства в материалах живописи, техниками и технологиями их использования;

– изобразительно - выразительными возможностями средств живописи в решении образных задач.

Воспитание вариативности композиционного мышления, становление изобразительной грамотности и культуры – профессиональная «постановка глаза» обучающегося – основная цель учебной дисциплины «Живопись».

7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Форма промежуточной аттестации – экзамен (просмотр выполненных ТЗ)

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена (просмотра) проводится по результатам выполнения всех предлагаемых для живописного изображения ТЗ, предусмотренных в содержании и структуре дисциплины «Живопись», оцениваются количественные, колористические, композиционные, конструктивные, пропорционально-анатомическо экспозиционные показатели выполнения всех предложенных заданий.

Перечень оценочных средств по дисциплине «Живопись»:

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОГ
1	Изобразительное учебно-творческое задание (ТЗ)	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, аргументировать собственную точку зрения. Выполняется в индивидуальном порядке.	**Светотеневой изобразительный метод** ***Тема 1.1.*** **Натюрморт и интерьер.** 1. Изобразить натюрморт, поставленный в боковом свете, как светотеневое и цветотональное единство, в которое погружены отдельные предметы. Цель задания - выявить подчиненность форм отдельных предметов общему тону их зависимость от светотеневой среды. Холст, масляные краски (вся палитра). 2. Изобразить аналогичный натюрморт, но ограниченной палитрой. Цель задания - установить зависимость всех компонентов изображения от светотеневой среды. 3. Изобразить натюрморт на основе красок теплых и холодных тонов. Цель задания - выявить изобразительные возможности красок, цветовой композиции. Холст, масляные краски, например, охра, умбра, английская красная, кобальт синий, ультрамарин, тиоиндиго черная, белила. 4. Изобразить сложный натюрморт интерьерного характера, состоящий из контрастных освещенных и затемненных частей, которые в хроматическом отношении подчиняются принципу дополнительных цветов. Цель задания - выявить зависимость колорита от натуры и изобразительного материала. Холст или картон, масляные краски, вся палитра, но организованная в соответствии с цветовой гаммой предложенного натюрморта (например, ряд зеленых и ряд красных красок, белила и черная краска).

			5. Сделать этюд-копию с одного из предложенных произведений Рембрандта, Караваджо, Креспи, А. Иванова, Домье. Цель задания - практически освоить композиционный метод мастеров светотеневой живописи, изучить технологические приемы изображения: цветные грунты, подмалевок, корпусная прокладка, лессировка. Холст или картон, масляные краски. ***Тема 1. 2.*** **Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.** 1. Изобразить постановку, полу фигура, фигура человека (модель) с натюрмортом, поставленную в боковом свете, в состав натюрморта необходимо включить гипсовую голову человека или бюст. Цель задания - выявить подчиненность форм составляющих постановки, общему тону их зависимость от светотеневой среды. Холст, гризайль, масляные краски (ограниченная палитра). Холст, масляные краски (вся палитра). ***Тема 1.3.*** **Интерьер с фигурами.** 1. Изобразить полуфигуру окруженную драпировками и помещенную в плотную светотональную среду. Цель задания - выявить зависимость цвета и формы от светотеневой среды. Тонированный холст, масляные краски. 2. Изобразить полуфигуру и натюрморт, состоящий из аналогично окрашенных предметов (например, красных, зеленых, голубых и синих, серых и охристых и.т.д.). Цель задания - передать модуляции единого цветотона в условиях светотеневой среды. Загрунтованный дополнительным цветом холст, масляные краски. 3. Аналогичное задание, но в качестве объекта изображения предлагается натюрморт, контрастный по цвету к предыдущему. Холст, цветной грунт, масляные краски. 4. Изобразить постановку с моделью и натюрмортом, составленным из светлых (белых) предметов с включением темного акцента. (синего, черного, коричневого и.т.п.) Цель задания - создать цветотональную среду, образованную светлотой общего тона изображения, изучить выразительность тона в живописи. Холст, масляные краски. 5. Аналогичное задание, но на основе темного «черного» натюрморта с включением светлого акцента. Цель задания - создать цветовую среду за счет плотности основного тона изображения. Холст, масляные краски. ***Тема 1.3.*** **Сложный натюрморт с фигурой.** 1. Сделать ряд проб материалов. Цель задания - изучить технические приемы и материалы живописи акварелью, гуашью, темперой. 2. Изобразить в ряде кратковременных этюдов постановку, представляющую собой интерьер с одетой или обнаженной моделью, поставленной в прямом свете. Цель задания - изучить технические приемы и материалы живописи маслом.

			3. Изобразить модель в прямом свете, окруженную различными предметами и драпировками. В цветовом отношении постановка организуется на принципе цветовой пары. Цель задания - представить модель как один из ряда компонентов цветового целого, основанного на внутренних пространственных и колористических зависимостях и соподчинениях. Холст, масляные краски 4. Изобразить модель, помещенную в интерьер, включающий в себя ярко окрашенные поверхности, расположенные в разных планах-слоях. Цель задания – изобразить пространственный рельеф, найти цветовое равновесие элементов изображения. Холст, масляные краски. **Пространственно-цветовой изобразительный метод** ***Тема 2.1.*** **Двойная постановка с натюрмортом.** 5. Изобразить постановку, организованную вокруг единого цветового и смыслового центра, подчиняющего себе периферийные части композиции. Цель задания - организовать целостную живописную композицию с единым центром. Холст, масляные краски. 6. Изобразить постановку, основанную на противопоставлении смыслового и пластического центров. Цель задания - установить взаимосвязь смыслового и пластического центров изображения, на их основе получить практическое представление о центрах композиции и структуре изобразительной поверхности - ее геометрическом центре и краях, их связи с изображением. Холст, масляные краски 7. Сделать копию одного из натюрмортов П. Сезанна, Петрова-Водкина, П. Кузнецова. Цель задания - уделяя особое внимание трактовке формы цветом и зависимости характера трактовки от композиционных факторов, выявить пространственное положение того или иного элемента в глубине изображения, его роль в композиционном строе и расположение на поверхности изображения. Бумага или картон, темпера. ***Тема 2.2.*** **Двойная постановка в центре мастерской.** 1. Изобразить постановку, включающую в себя одетую модель в прямом свете, различные предметы и драпировки. Цель задания - построить единый цветовой рельеф, состоящий из нескольких цветовых слоев, сознательно ограничивая палитру в соответствии с цветовым строем постановки. Холст, масляные краски 2. Изобразить модель, лежащую в центре мастерской и окруженную драпировками и предметами, учитывая в изображении интерьер помещения. Постановка в цветовом отношении строится на контрасте своих теплых и холодных компонентов. Цель задания - организовать изображение в системе «теплое-холодное» с активным выявлением структуры пространства. Бумага, акварель или гуашь.

			3. Аналогичное задание со сменой постановки. Холст, масляные краски 4. Изобразить постановку, включающую в себя модель и предметы, организованные как рельеф у стены в прямом свете. Элементы постановки резко контрастируют между собой по цвету. Цель задания - изучить метод построения формы цветом с выявлением характера цвета каждой части композиции в их соподчинении. Холст, масляные краски ***Тема 2.3.*** **Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.** 1.Сложный натюрморт интерьерного характера с фигурой (фигурами) человека. Задание выполняется дважды с разных точек зрения. Цель задания - построить единый цветовой рельеф, состоящий из нескольких цветовых слоев, выявить пространственное положение того или иного элемента в глубине изображения, его роль в композиционном строе и расположение на поверхности изображения. Материал – Холст, масляные краски **<u>Локальный изобразительный метод</u>** ***Тема 3.1.*** **Обнажённая модель.** 1. Изобразить полуфигуру у стены в прямом рассеянном свете на гладком ахроматическом фоне. Цель задания - найти положение формы на плоскости и дать тональную моделировку изображаемой массы растворением основного тона. Белый холст, масляные краски: охра, персиковая черная, на заключительном этапе работы - белила. 2. Аналогичное задание, но модель помещается на темном фоне и моделировка осуществляется путем разбела основного тона. Тонированный холст, белила и две другие краски по выбору студента. 3. Сделать поясное изображение модели с руками, поставленной в боковом свете. В постановке желательно использовать сдержанную цветовую гамму с немногочисленными и ясными нюансными отношениями. Цель задания - передать сложную форму с выявлением ее характера, добиваясь портретного сходства. Холст, масляные краски (вся палитра) 4. Сделать копию одного из портретов Мантеньи, Учелло, делла Франческа, Кранаха, добиваясь активной передачи объема цветом, сохраняя соподчиненность деталей и целого. Цель задания - практически ознакомиться с методикой локальной живописи. Холст, масляные краски (вся палитра). ***Тема 3.2.*** **Фигура человека.** 1. Изобразить обнаженную модель, поставленную у стены в прямом или боковом свете. Задание выполняется ограниченной палитрой в системе «теплое - холодное». Цель задания - выявить объем с его анатомической и пластической конструкцией, связать изображение с поверхностью холста. Холст, масляные краски. 2. Изобразить обнаженную модель на фоне цветных драпировок. Цель задания - аналогична предыдущей, но усложнена расширением палитры.

			Холст, масляные краски. 3. Изобразить одетую модель на фоне цветных драпировок, помещенную в боковом свете. Цель задания - передать цветообъем в светотеневой среде, установить цвет света и цвет теней, локальный цвет предмета и тональную среду. Холст, масляные краски. 4. Сделать аналитическую копию одного из произведений Дюрера, Гольбейна, Пуссена. Цель задания - определить роль цвета в передаче пространства. Картон, гуашь или темпера. **<u>Декоративно-плоскостной изобразительный метод</u>** ***Тема 4.1.*Многофигурная постановка в интерьере.** 1.Изобразить интерьер мастерской с обнаженной или одетой моделью, поставленной у окна против света. Цель задания - изучить природу возникновения силуэта, создать пространственный рельеф на основе ярко выраженных силуэтных форм. Картон, темпера или гуашь. 2. Изобразить интерьер мастерской с одной или двумя обнаженными моделями, находящимися у освещенной стены на темном и интенсивном по цвету фоне. Цель задания - определить цвета тени и цвета света, найти общий цветовой фон постановки. Картон, темпера. 3. Изобразить двойную постановку в интерьере как сложное пространство с его центрами и периферийными областями. Цель задания - выявить цветовой силуэт как основу композиционного решения. Картон, темпера. ***Тема 4.2.*Обнажённая модель в интерьере.** 1. Изобразить сложный натюрморт с моделью, составленный из разнофактурных компонентов, как пространственный рельеф. Цель задания - активно используя фактуры цветовых силуэтов как выразительное средство, соединить цветотональный рельеф с плоскостным цветовым силуэтом. Картон, темпера (возможно в сочетании с коллажем). ***Тема 4.3.*Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.** 2. Изобразить две одетые или обнаженные модели, помещенные у стены и окруженные различными предметами и драпировками в прямом свете. Цель задания - организовать пространственный рельеф с выраженными цветовыми силуэтами. Картон, темпера. 3. Изобразить две обнаженные модели, помещенные в глубоком пространстве с боковым освещением, как сочетание цветовых силуэтов в валёрном пространстве. Цель задания - уяснить роль света в постановке, определить цветовую интонацию постановки. Картон или холст, темпера, возможны лессировки масляными красками. 4. Выполнить копию одного из предложенных произведений Сурбарана, Веласкеса, Рубенса, Пуссена.

			Цель задания - выявить композиционно-пластические принципы, лежащие в основе копируемого произведения. Акварель, темпера, возможна аппликация. **<u>Сложные пластические системы</u>** ***Тема 5.1.*Фризовая постановка** Изобразить фигуру человека в сложном интерьере как единое цветовое пространство с ясно выраженным центром и подчиненными ему элементами изображения. Цель задания - расположить изображение на горизонтальной поверхности по принципу фриза, раскрыть ритмическую и цветовую природу постановки. Материал - по выбору студента. **Тема 5.2 Портрет** 1. Изобразить портрет мужчины или женщины. Цель задания - добиться точной портретной характеристики. Материал - по выбору студента. 2.То же задание, но выполняется в книжном формате. Материал - по выбору студента. 3. Сделать копию одного из портретов Ван-Дейка, Рубенса, Сурбарана, Веласкеса, Вермеера. Цель задания - выявить пространственную структуру формы, следя за подчиненностью деталей целому как в отношении объемных, так и цветовых характеристик. Материал - по выбору студента. ***Тема 5.3.* Двойной портрет** 1. Изобразить двойной портрет. Цель задания - добиться точной портретной характеристики. Материал - по выбору студента.

7.3. Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Тематика заданий текущего контроля: оценка преподавателями творческого задания

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:

оценка преподавателями подготовительных этюдов и конечного живописного изображения по запланированным методическим критериям: колористическим, композиционным, и пропорционально-анатомическим.

Примеры заданий промежуточного итогового контроля:

живопись на холсте, картоне и оргалите – маслом, на бумаге - красками на водной основе.

Предлагаются для воспроизведения: натюрморты, интерьеры, постановки с одной и более фигурами.

Предлагаются для воспроизведения: натюрморты, интерьеры, постановки с одной и более фигурами.

Методические рекомендации преподавателю

Ввиду особенностей преподаваемой дисциплины Кафедрой «Рисунок и живопись» принят групповой метод работы с обучающимися: на каждом из курсов работает группа преподавателей, её

возглавляет и контролирует ход образовательного процесса профессор или доцент. Эта группа преподавателей работает с курсом и ведёт занятия с первого по пятый год обучения включительно.

Практические занятия предполагают работу с натуры малыми группами студентов (5 - 7 человек на одну учебную постановку), при выполнении портрета необходима одна модель на 3-4 студента. Практические занятия проходят в специально оборудованных аудиториях. Теоретические занятия (лекции) проводятся для групп в 25-30 студентов. При проведении теоретических занятий (лекций) необходимы демонстраторы пластических поз (натурщики). Оценка качества освоения программы дисциплины Живопись, должна включать: текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации студентов – семестровый итоговый просмотр.

Каждый год обучения имеет свою методическую задачу – освоение одного из методов изображения, исторически сложившихся в практике мирового искусства. Однако, с изменением конкретных задач постоянными остаются фундаментальные требования реалистичности изображения, т.е. сходство с натурой, убедительная передача её колористических и объемно-пространственных качеств, как необходимое условие для формирования основ профессионализма.

В течение каждого семестра выполняется установленное количество учебных заданий (фонды оценочных средств). Результаты их выполнения являются основанием для выставления оценок текущего контроля на семестровых аттестациях. Студенты, не выполнившие в полном объёме эти работы, не допускаются кафедрой к семестровому итоговому просмотру.

В качестве итоговой формы контроля дисциплины Живопись учебным планом предусмотрен семестровый итоговый просмотр, выполненных каждым студентом под руководством ведущих преподавателей данного курса. Семестровый итоговый просмотр осуществляется коллегиально, с участием всех членов кафедры «Рисунок и живопись». Итоговая экзаменационная оценка по курсу Живопись выводится в конце девятого «А» семестра обучения и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачётной книжки).

Методические указания студентам

Работа над каждым учебно-творческим заданием начинается с выполнения композиционных эскизов, и после утверждения преподавателем одного из них, можно перейти к выполнению задания в конечной его форме.

Студент должен усвоить, что процесс работы над учебными заданиями есть процесс творческий, композиционный. Он требует от студента активного видения натуры, способности выразительно располагать изображение в пределах изобразительной поверхности, учитывая эту поверхность как пространственный и декоративный компонент изображения. Решая задачу выразительного воспроизведения трехмерности предметного мира, студент получает представление о

зависимости формы изображения от характера учебного задания, зрительных качеств натуры, изобразительных материалов.

До начала практической работы студент должен уяснить технологические особенности работы с материалами и их изобразительные возможности. Необходимо выработать профессиональное отношение к материалам и инструментам живописи, к своему рабочему месту.

7.3.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Живопись» (модулю) проводится преподавателеми (кафедральным просмотром), ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации оценки финальной, экзаменационной экспозиции, по дисциплине (модулю) выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».,

К итоговому, экзаменационному, кафедральному просмотру (промежуточной аттестации) допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Живопись» (указывается что именно – прошли промежуточный контроль, выполнили подготовительные этюды и конечное живописное изображение

Шкала оценивания	**Описание**
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их при выполнении подготовительных эскизов и конечного графического изображения (рисунка). При этом могут быть допущены незначительные композиционные ошибки, неточности.
Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков, либо допускает несущественные композиционные ошибки.
Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, но при этом допущен значительные композиционные ошибка или неточность.
Неудовлетворительно	Не выполнено одно или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков.