Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 12.10.2023 17:54:17
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Утверждаю
Директор
Института графики и искусства книги
_____ С.Ю.Биричев
«30» июня 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

Специальность
54.05.03 «Графика»

специализация **«Художник анимации и компьютерной графики»**

Квалификация (степень) выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва 2022 г.

1. **Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа составлена в 2022 году в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020г. №1013.

Образовательной программой по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

Учебным планом по специальности 54.05.03 «Графика».

Год начала подготовки: 2022

2. **Цели освоения дисциплины**

Основная цель освоения дисциплины «Живопись»:

– подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

- 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.

3. **Место дисциплины в структуре ОП специалитета**

Дисциплина «Живопись» относится к числу учебных дисциплин специализации базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации «Художник анимации и компьютерной графики»

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.*

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Живопись, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
ОПК-1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять 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	Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах	**знать:** -основные законы зрительного восприятия произведения искусства; -законы композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов;

	профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.	- 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;

Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **24** зачетных единицы, т.е. **864** академических часов; 144 часа – самостоятельная работа студентов.

На первом курсе

Раздел дисциплины: Светотеневой изобразительный метод

в **первом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

во **втором** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

На втором курсе

Раздел дисциплины: Пространственно-цветовой изобразительный метод

в **третьем** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

в **четвертом** семестре – **2** зачетные единицы 72 академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

На третьем курсе

Раздел дисциплины: Локальный изобразительный метод

в **пятом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. 72 академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

в **шестом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

На четвертом курсе

Раздел дисциплины: Декоративно-плоскостной изобразительный метод

в **седьмом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

в **восьмом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов.

На пятом курсе

Раздел дисциплины: Сложные изобразительные системы

в **девятом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 14 часов – самостоятельная работа студентов).

в **десятом** семестре выделяется **2** зачетные единицы, т.е. **72** академических часа; 16 часов – самостоятельная работа студентов.

Форма обучения	курс	семестр	Трудоемкость дисциплины в часах							Форма итогового контроля
			Всего час./ зач. ед.	Аудиторных часов (контактная работа)	Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Контроль (промежуточная аттестация)	
Очная	1–5	1–10	864\24	720		720		144		Экз/ЗаО
	1	1	86\2,4	72\2		72		14		Экз
		2	86\2,4	72\2		72		14		Экз
	2	3	86\2,4	72\2		72		14		Экз
		4	86\2,4	72\2		72		14		Экз
	3	5	86\2,4	72\2		72		14		Экз
		6	86\2,4	72\2		72		14		Экз
	4	7	86\2,4	72\2		72		14		Экз
		8	86\2,4	72\2		72		14		Экз
	5	9	86\2,4	72\2		72		14		Экз
		10	90\2,4	72\2		72		18		Экз

Содержание разделов 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 9 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 *(осваивается компетенция ОПК-1)*

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. *(осваивается компетенция ОПК-1)*

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 свето-воздушной 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. *(осваивается компетенция ОПК-1, ОПК-2, ПСК-80)*

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. *(осваивается компетенция ОПК-1, ОПК-2, ПСК-80)*

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.**

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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

Тема 2.2 **Двойная постановка в центре мастерской.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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

Раздел 3. **Локальный изобразительный метод.**

Вводная лекция. *(осваивается компетенция ОПК-1)*

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. *(осваивается компетенция ОПК-1)*

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.**

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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

Раздел 5. **Сложные изобразительные системы** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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.** *(осваивается компетенция ОПК-2, ПСК-80)*

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.

5. Образовательные технологии.

Методика преподавания дисциплины «Живопись» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

– подготовка к проведению практических занятий в художественных мастерских вуза (организация постановок с использованием натюрмортного фонда и демонстраторов пластических поз);

– индивидуальное обсуждение со студентами этапов выполнения учебных заданий;

– организация и проведение текущего контроля результатов выполненных заданий студентами в форме просмотра;

– посещение студентами постоянных экспозиций музеев, выставок изобразительного искусства.

–участие студентов в методических выставках, выставках по итогам пленэрных практик в выставочных залах института, участие выставках и конкурсах проводимых профессиональными творческими союзами.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

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. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

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

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления
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.

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины Живопись, описание шкал оценивания.

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

ОПК-1 способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления				
Показатель	**Критерии оценивания**			
	2	**3**	**4**	**5**

знать: -основные законы зрительного восприятия реальности и произведения искусства; -закономерности композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов; - основы перспективы;	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, отсутствие уверенности во владении техниками и технологиями живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых творческих заданий	Обучающийся демонстрирует низкий уровень знаний: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенности во владении техниками и технологиями живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых творческих заданий	Обучающийся демонстрирует частичное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенности во владении техниками и технологиями живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых творческих заданий	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенности во владении техниками и технологиями живописных материалов, изобразительных способностей,- при выполнении промежуточных и итоговых творческих заданий
уметь: - найти оптимальное композиционное решение на изобразительной поверхности; - создать трехмерную структуру изображаемого на плоскости; -соблюдать сходство изображения и натуры, её конструктивные и анатомические параметры; - найти наиболее выразительные живописные средства для решения образных задач; - применять на практике знания техники и технологии живописных художественных материалов;	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, Не умеет создавать трехмерную структуру изображаемого на плоскости, не может передать сходство изображения и натуры, не умеет передать ее конструктивные и анатомические параметры, уверенность во не владеет техниками и технологиями живописных материалов	Обучающийся демонстрирует низкий уровень умения применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, умения создать трехмерную структуру изображаемого на плоскости, умения передачи сходства изображения и натуры, умения передать конструктивные и анатомические параметры натуры, слабо владеет техниками и технологиями живописных материалов	Обучающийся демонстрирует достаточное умение применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, достаточное умение при создании трехмерной структуры изображаемого на плоскости, достаточное умение в передаче сходство изображения и натуры, достаточное умение в передаче конструктивных и анатомических параметры натуры, проявляет достаточную уверенность во владении техниками и технологиями живописных материалов	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее умение применять: законы композиционного решения изобразительной поверхности, исчерпывающее умение при создатнии трехмернуой структуры изображаемого на плоскости, исчерпывающее умение в передатче сходства изображения и натуры, исчерпывающее умение в передаче конструктивных и анатомических параметров натуры, демонстрирует уверенность во владении техниками и технологиями живописных материалов

владеть: - владеть навыками выполнения эскиза; - методикой ведения длительного живописного процесса; - владеть живописными технологическими техническими приемами и средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет: навыками выполнения эскиза, методикой длительного живописного процесса, не владеет технологическими и техническими приемами, живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся на низком уровне владеет: навыками выполнения эскиза, методикой длительного живописного процесса, не владеет на низком уровне технологическими и техническими приемами, живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся демонстрирует достаточный уровень умения владеть и применять: навыки выполнения эскиза, методикой длительного рисовального процесса, достаточный уровень умения владеть технологическими и техническими приемами, живописными средствами при создании произведения искусства;	Обучающийся в полном объеме владеет: навыками выполнения эскиза, методикой длительного живописного процесса, в полном объеме владеет 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 натуры и произведения искусства; -законы композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов; - основы перспективы и пластической анатомии;	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, неуверенность во владении техниками и технологиями живописных материалов	Обучающийся демонстрирует низкий уровень знания: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенности во владении техниками и технологиями живописных материалов	Обучающийся демонстрирует частичное знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, достаточное владение техниками и технологиями живописных материалов	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее знание: законов композиционного решения изобразительной плоскости, уверенное владение техниками и технологиями живописных материалов
уметь: - проводить анализ композиционных построений художественного произведения; -проводить анатомический анализ модели; -проводить анализ пространственных построений художественного произведения;	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.	Обучающийся демонстрирует низкий уровень умения: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.	Обучающийся демонстрирует частичное умение: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.	Обучающийся демонстрирует исчерпывающее умение: проводить анализ композиционных построений художественного произведения, проводить анатомический анализ модели, проводить анализ пространственных построений художественного произведения.

владеть: - владеть навыками выполнения этюда с натуры; - методикой ведения длительного живописного процесса; - методиками анализа и построения перспективы;	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет: навыками выполнения этюда с натуры, методикой ведения длительного живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы и пластической анатомии.	Обучающийся на низком уровне владеет: навыками выполнения этюда с натуры, методикой ведения длительного живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы и пластической анатомии.	Обучающийся демонстрирует частичное умение применять: навыками выполнения этюда с натуры, методикой ведения длительного живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы и пластической анатомии.	Обучающийся в полном объеме владеет: навыками выполнения этюда с натуры, методикой ведения длительного живописного процесса, методиками анализа и построения перспективы и пластической анатомии.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта 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 (модулю) проводится преподавателями (кафедральным просмотром), ведущими занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

К 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 живописных изображение.

Шкала оценивания	**Описание**
Зачтено/*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.
Зачтено/*Хорошо*	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков, либо допускает несущественные композиционные ошибки.
Зачтено/ *Удовлетворительно*	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков, но при этом допущен значительные композиционные ошибка или неточность.
Зачтено/ *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.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

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.

Фонды оценочных средств представлены в приложении к рабочей программе.

Приложение 1 к
рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Направление подготовки: **54. 05. 03 «Графика»**

ОП (профиль): Специализация «Художник анимации и компьютерной графики»
Форма обучения: очная

Вид профессиональной деятельности: (В соответствии с ФГОС ВО)

Кафедра: «Рисунок и живопись»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Живопись

Составитель: Зайцев Л. Е.

Москва, 2022 год

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

живопись					
53.05.03 «Графика», Специализация «Художник анимации и компьютерной граф					
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие **компетенции**:					
КОМПЕТЕНЦИИ		**Перечень компонентов**	**Технология формирования компетенций**	**Форма оценочного средства****	**Степе**
ИН-ДЕКС	**ФОРМУЛИРОВКА**				

ОПК-1	способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	**знать:** содержание разделов изучаемой дисциплины 1.Светотеневой изобразительный метод – зависимость формы и цвета от светотеневой среды. 2.Пространственно-цветовой изобразительный метод - группы предметов трактуются как объёмное единство, проникнутое напряжённой пространственной и цветовой взаимосвязью. 3.Локальный изобразительный метод – в системе локального изобразительного метода определяющую роль играет предмет. Определяющим фактором композиции является поиск отношения «фигура-фон» 4.Декоративно-плоскостной изобразительный метод 5. Сложные пластические системы .Фризовая постановка; Психологический портрет - изобразительный жанр, требующий от автора высокого уровня мастерства в передаче цвета и пластики изображаемой формы, сходства с моделью, психологизма. критерии и результаты освоения дисциплины: -основные законы зрительного восприятия реальности и произведения искусства -закономерности композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов; - анатомию человека; - основы теории перспективы; **уметь:** - найти оптимальное композиционное решение на изобразительной поверхности; - создать трехмерную структуру изображаемого на плоскости; -соблюдать сходство изображения и натуры, её конструктивные и анатомические параметры; - найти наиболее выразительные графические 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;	лекция, самостоятельная работа, практические занятия	ТЗ

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:** содержание разделов изучаемой дисциплины 1.Светотеневой изобразительный метод – зависимость формы и цвета от светотеневой среды. 2.Пространственно-цветовой изобразительный метод - группы предметов трактуются как объёмное единство, проникнутое напряжённой пространственной и цветовой взаимосвязью. 3.Локальный изобразительный метод – в системе локального изобразительного метода определяющую роль играет предмет. Определяющим фактором композиции является поиск отношения «фигура-фон» 4.Декоративно-плоскостной изобразительный метод 5. Сложные пластические системы .Фризовая постановка; Психологический портрет - изобразительный жанр, требующий от автора высокого уровня мастерства в передаче цвета и пластики изображаемой формы, сходства с моделью, психологизма. критерии и результаты освоения дисциплины: -основные законы зрительного восприятия реальности и произведения искусства -закономерности композиционного решения изобразительной плоскости; -технику и технологию живописных материалов; - анатомию человека; - основы теории перспективы; **уметь:** - проводить анализ композиционных построений художественного произведения; -проводить анатомический анализ модели; -проводить анализ пространственных построений художественного произведения; **владеть:** - владеть навыками создания короткого этюда с натуры; - методикой ведения длительного живописного процесса; - методиками анализа и построения перспективы и пластической анатомии;	лекция, самостоятельная работа, практические занятия	Т З

Приложение 2
к рабочей программе
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.	**<u>Светотеневой изобразительный метод</u>** ***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. **<u>Пространственно-цветовой изобразительный метод</u>** ***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** 1. 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. Картон, темпера. **Тема 5.2 Портрет** 2. Изобразить портрет мужчины или женщины. Цель задания - добиться точной портретной характеристики. Материал - по выбору студента. 3. То же задание, но выполняется в книжном формате. Картон, темпера. 4. 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. Картон, темпера. ***Тема 5.2.*** **Двойной портрет** 1. Изобразить двойной портрет. Цель задания - добиться точной портретной характеристики. Материал - по выбору студента.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) основная литература:

Котляров Н.А. Живопись. Методические указания. М.: МГУП, 2014.24с.: ил. http://elib.mgup.ru/showBook.php?id=55

Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. – М.: Логос, 2011. – 138 с.: ил. http://mgup.ru/library/info.php?doc_id=97715

б) дополнительная литература:

1. Котляров А.С. Композиционная структура изображения. – М.: Университетская книга, 2008. – 152 с.: ил. http://mgup.ru/library/info.php?doc_id=90717

2. Карманенко Т.А., Павлов Н.А. Перспектива. – М.: МГУП, 2007. – 92с.: ил. gup.ru/library/info.php?doc_id=88514
3. Зайцев Л.Е. Основы пластической анатомии. – М.: МГУП, 2008. – 88с.: ил. http://mgup.ru/library/info.php?doc_id=89036
4. Зайцев Л.Е. Основы пластической анатомии. – М.: МГУП, 2016. Интерактивный курс
5. Алексеев С.А. О колорите. – М.: Изобразительное искусство, 1974. – 176с.: ил. http://mgup.ru/library/info.php?doc_id=54082
6. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2009. - 136с.: ил. http://mgup.ru/library/info.php?doc_id=98934

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

.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

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

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.

Методические рекомендации для преподавателя

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).

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом *ФГОС ВО по специальности* 54. 05. 03 "Графика", утвержденным приказом МОН РФ от 16 ноября 2016 г. № 1428

Программу составил:

профессор, доцент /Зайцев Л.Е./

Программа утверждена на заседании кафедры «Рисунок и живопись»

02.08.2022 г., протокол № 37

Заведующий кафедрой /Н.А. Котляров/

Структура и содержание дисциплины «Живопись» по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (специалист)

n/n	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы студентов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К.Р.	К.П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З
1	**Первый семестр** Светотеневой изобразительный метод														
1.2	*Тема 1.1.* Натюрморт и интерьер.														
1.3	Практическое занятие. Изображение натюрморта в боковом свете. Этюды.	1	1-4		18		3								
1.4	Практическое занятие. Изображение натюрморта в боковом свете. Творческое задание.	1	5-9		18		3								
1.5	*Тема 1.2.* Сложный натюрморт с полу фигурой и фигурой.														
1.6	Практическое занятие. Изображение постановок с фигурами, натюрмортами в боковом свете. Взаимосвязь фигуры человека и окружающего пространства, взаимосвязь пластических и смысловых центров постановки. Этюды.	1	10-14		18		4								
1.7	Практическое занятие. Изображение постановок с фигурами, натюрмортами в боковом свете. Творческое задание.	1	15-18		18		4								
	Форма аттестации		19-21											э	

	Всего часов по дисциплине в первом семестре	72													
2	**Второй семестр** Светотеневой изобразительный метод														
2.2	*Тема 1.3.* Интерьер с фигурами.	2													
2.3	Практическое занятие. Изображение интерьеров. Этюды. Перспективный анализ интерьера соотношение масштабов фигур человека и архитектурного пространства.	2	23-27		18		3								
2.4	Практическое занятие. Изображение интерьеров. Творческое задание.	2	28-32		18		3								
2.5	Практическое занятие. Изображение постановок с фигурами, интерьеров и натюрмортами в боковом свете. Взаимосвязь фигуры человека и окружающего пространства, взаимосвязь пластических и смысловых центров постановки. Этюды.	2	33-37		18		4								
2.6	Практическое занятие. Изображение постановок с фигурами, интерьеров и натюрмортами в боковом свете. Творческое задание.	2	37-40		18		4								
2.7	Форма аттестации		41-42											э	
2.8	Всего часов по дисциплине Во втором семестре	72													
3	**Третий семестр.** Пространственно-цветовой изобразительный метод.														

3.1	*Тема 3.1.* Двойная постановка с натюрмортом.														
3.2	Практическое занятие. Изображение нескольких постановок, поставленных у стены в боковом свете, как объёмно-пространственный рельеф. Этюды.	3	1-4		18		3								
3.3	Практическое занятие. Изображение нескольких постановок, поставленных у стены в боковом свете, как объёмно-пространственный рельеф. Творческое задание.	3	5-9		18		3								
3.4	*Тема 3.2.* Двойная постановка в центре мастерской.														
3.5	Практическое занятие. Изображение постановки как объёмно-пространственного единства в ряде этюдов с изменением точек зрения. Взаимосвязь детали и целого; цветовая композиция и конструкция изображения.	3	10-14		18		4								
3.6	Практическое занятие. Изображение постановки как объёмно-пространственного единства с изменением точек зрения. Взаимосвязь детали и целого; цветовая композиция и конструкция изображения. Творческое задание.	3	15-18		18		4								
	Форма аттестации		19-21											э	
	Всего часов по дисциплине в третьем семестре	72													

4	**Четвертый семестр.** Пространственно-цветовой изобразительный метод.														
4.1	*Тема 3.3.* Многофигурная постановка со сложным натюрмортом.														
4.2	Практическое занятие. Аналогичные предыдущим задания с изменением объекта изображения и изобразительного материала. Этюды.	4	23-16		36		7								
4.3	Практическое занятие. Аналогичные предыдущим задания с изменением объекта изображения и изобразительного материала. Творческое задание.	4	17-40		36		7								
	Форма аттестации	4	41-42												
	Всего часов по дисциплине в четвертом семестре	72													
5	**Пятый семестр.** Локальный изобразительный метод														
5.1	*Тема 2.1.* Обнажённая модель.														
5.2	Практическое занятие. Изображение мужской и женской обнажённой модели в различных поворотах, ракурсах. Этюды.	5	1-9		36		7								
5.3	Практическое занятие. Изображение мужской и женской обнажённой модели в различных поворотах, ракурсах. Творческое задание.	5	10-18		36		7								
	Форма аттестации		19-21											э	
	Всего часов по дисциплине	72													

	в пятом семестре														
6	**Шестой семестр.** Локальный изобразительный метод														
6.1	*Тема 2.1.* Обнажённая модель.														
6.2	Практическое занятие. Изображение мужской и женской обнажённой модели в различных поворотах, ракурсах. Этюды.	6	23-32		36		7								
6.3	Практическое занятие. Изображение мужской и женской обнажённой модели в различных поворотах, ракурсах. Творческое задание.	6	33-40		36		7								
	Форма аттестации		41-42											**э**	
	Всего часов по дисциплине в шестом семестре	72													
7	**Седьмой семестр.** Декоративно-плоскостной изобразительный метод.														
7.1	*Тема 4.1.* Многофигурная постановка в интерьере.														
7.2	Практическое занятие. Изображение постановки как декоративно-пространственного единства. Этюды.	7	1-4		18		3								
7.3	Практическое занятие. Изображение постановки как декоративно-пространственного единства. Творческое задание.	7	5-9		18		3								
7.4	*Тема 4.2.* Обнажённая модель в интерьере.														
7.5	Практическое занятие.	7	10-14		18		4								

	Изображение постановки с акцентом на декоративное решение. Этюды.														
7.6	Практическое занятие. Изображение постановки с акцентом на декоративное решение. Творческое задание.	7	15-18		18		4								
	Форма аттестации		19-20											э	
	Всего часов по дисциплине в седьмом семестре	72													
8	**Восьмой семестр.** Декоративно-плоскостной изобразительный метод.														
8.1	*Тема 4.3.* Двойная постановка с обнажёнными моделями в интерьере.														
8.2	Практическое занятие. Изображение постановки с акцентом на декоративное решение. Этюды.	8	23-32		36		14								
8.3	Практическое занятие. Изображение постановки с акцентом на декоративное решение. Творческое задание.	8	33-40		36		14								
	Форма аттестации		41-42											э	
	Всего часов по дисциплине в восьмом семестре	72													
9	**Девятый семестр.** Сложные пластические системы														
9.1	*Тема 5.1.* Изобразить фризовую постановку														
9.2	Практическое занятие. Изобразить фризовую постановку, включающую в себя фигуру (фигуры) человека в	9	1-9		36		14								

	интерьере, окружённые различными предметами, образующими несколько зрительных (цветовых, фактурных, объёмных и т.д.) и сюжетных центров, руководствуясь задачей передать. Этюды.														
9.3	Практическое занятие. Изобразить фризовую постановку, включающую в себя фигуру (фигуры) человека в интерьере, окружённые различными предметами, образующими несколько зрительных (цветовых, фактурных, объёмных и т.д.) и сюжетных центров, руководствуясь задачей передать. Творческое задание.	9	10-18		36		14								
	Форма аттестации		19-21											э	
	Всего часов по дисциплине в девятом семестре	72													
10.6	**Десятый семестр.**														
10.7	*Тема 5.2.* Портрет, Двойной портрет.														
10.8	Практическое занятие. Выполнение нескольких живописных двойных портретов различными материалами и в разных форматах. Пластическая выразительность и сходство изображения с натурой. Этюды.	10	23-32		36	16									
10.9	Практическое занятие.	10	33-40		36	16									

	Итоговое задание. Выполнение нескольких двойных портретов с использованием всех навыков и основ живописного мастерства, приобретённых за время учёбы. Творческое задание.														
	Форма аттестации		41-42											э	
	Всего часов по дисциплине в десятом семестре	72													