

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЖИВОПИСЬ

Уровень образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: живопись

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 27.05.2024 г., протокол № 10

Разработчики:

Профессор Ключев А.А.

Доцент Назаров С.О.

Старший преподаватель Карабчук Д.С.

Заведующая кафедрой «Живопись»

доцент Незговорова Н.А.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели

Дисциплина «Живопись» является основополагающей для работы над изображением в цвете и его подготовки к дальнейшему выполнению в соответствующем материале, обеспечивает формирование профессиональных знаний и общепрофессиональных навыков в процессе подготовки художника-живописца. Курс преподается первого по пятый годы обучения включительно. Практические занятия составляют основу всего курса.

Главный метод обучения – работа с натуры. Основным объектом обучения является человек, который в различных условиях окружающей его действительности выступает, как главный носитель содержания произведения.

Для понимания воздушно цветовой среды, теплохолодности, различных видов освещенности и пространств, освоения пластики животного и растительного мира, структур и типов пейзажей, незаменимым являются пленэрные практики и натурные этюды на воздухе.

1.2. Задачи

Следуя современным тенденциям, которые диктует изобразительное искусство, необходимо следить за их изменениями, изучать появившиеся новые направления и тенденции, базирующиеся на основе знаний предшествующих эпох. Также необходимо овладеть классической базой, составляющей основу живописи. Тем самым это определило *главные задачи* данной дисциплины, а именно:

- изучение основных законов восприятия цвета и его свойств;
- усовершенствование навыков построения живописного изображения;
- освоение вопросов колорита и световоздушной среды;
- развитие у обучающихся понимания идейно-общественного значения и художественной ценности живописи;
- расширение спектра профессиональных задач и способности творческого воспроизведения художественных образов;
- освоение методики работы над художественным произведением с применением различных живописных техник.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Живопись» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение десяти семестров в объеме 1650 часов практических и 510 часов самостоятельных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце каждого семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПК-1 -способность свободно владеть профессиональными техниками изобразительного искусства в области станковой живописи и применять их в творческом процессе художника-живописца.	Знать: -основные законы зрительного восприятия произведения искусства. -основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости. -художественные техники, применяемые в изобразительного искусства. Уметь: -применять на практике знания профессиональных техник в области изобразительного искусства. Владеть: -разнообразными профессиональными техническими приемами в области изобразительного искусства. -навыками работы с натурными постановками как короткими, так и длительными.
ПК -2 -способность профессионально владеть художественными материалами и технологиями, применять их в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи	Знать: -художественные материалы и технологии, применяемые в области изобразительного искусства. Уметь: -осуществлять выбор наиболее подходящих материалов для выразительного изображения природы. -изобразить фигуру человека средствами изобразительного искусства с помощью нужного материала. -применять на практике знания и технологии материалов при работе над рисунком. Владеть: -разнообразными технологическими приемами изобразительных материалов. -навыками работы с различными художественными материалами для выполнения натурных постановок как коротких, так и длительных

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры										Всего часов	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Аудиторные занятия (всего)	165	1650										
практических	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1650
Самостоятельная работа (всего)	15	15	51	51	51	51	123	87	15	51	510	
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Экзамен											
Общая трудоёмкость, час	180	180	216	216	216	216	288	252	180	216	2160	
ЗЕ	6	6	5	5	6	6	9	7	5	5	60	

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

1 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Натюрморт. Тепло-холодность	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение понятия «Тепло - холодность»; – Методика поиска выразительных живописных решений и ведения работы от эскиза. <p><i>Практические упражнения (эскизы):</i></p>	ПК-1 ПК-2

	<p>а) натюрморт при дневном естественном освещении,</p> <p>б) натюрморт при искусственном теплом освещении,</p> <p>в) Сочетание теплого и холодного света в натюрморте одновременно.</p> <p>Понять и усвоить «Тепло-холодность» как выразительное средство живописи на основе практических упражнений.</p> <p>Материал: холст, масло, 50*60см.</p>	
Голова на холодном фоне	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Знакомство и изучение пластики, пропорций и конструкции головы; – Поиск выразительных живописных решений с помощью тепло – холодности, изменения положения источника освещения. <p><i>Практические упражнения:</i></p> <p>а) Голова, освещение; верхнее, боковое;</p> <p>б) Голова, освещение с низу, рассеянное освещение</p> <p>Познакомиться и освоить различные выразительные средства изображения головы, с помощью различных источников освещения на основе практических упражнений.</p> <p>Материал: холст, масло.50*60с.м.</p>	ПК-1 ПК-2
Голова на теплом фоне.	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение понятия «Силуэт»; – Поиск выразительных живописных касаний и раз личных звучаний силуэта. <p><i>Практические упражнения (эскизы):</i></p> <p>а) Голова без освещения на светлом фоне,</p> <p>б) Голова с контрастным освещением на нейтральном фоне,</p> <p>в) Голова на смешанном фоне; темное на светлом – светлое на темном фоне,</p> <p>Освоить «силуэт» как выразительное средство живописи на основе практических упражнений,используя разнообразие силуэтов, касаний, условий освещения.</p> <p>Материал: холст, масло.50*60</p>	ПК-1 ПК-2
Голова с плечевым поясом.	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучение цветовых звучаний, конструкций и пластик; головы, шеи, плечевого, пояса и грудной клетки; – Поиск взаимосвязи, динамики поворотов и движений, пластических решений с помощью акцентов и обобщений в условиях воздушно цветовой среды. <p><i>Практические упражнения (эскизы):</i></p> <p>в) Голова с плечевым поясом в повороте;</p> <p>Изучить различия цветовых звучаний головы, шеи, грудной клетки, плечевого пояса, освоить</p>	ПК-1 ПК-2

	пластику и анатомию на основе практических упражнений. Материал: холст, масло. формат 60*70 см.	
Погрудный портрет при искусственном освещении (на контрастные цветовые отношения).	<p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Применение и закрепление полученных ранее знаний и навыков – Методика последовательного ведения работы над итоговым портретом с учетом усложнения задания. <p>а) Скомпоновать портрет, с учетом формата и композиционного решения, найденного в фор-эскизе;</p> <p>б) Написать портрет в условиях тепло - холодности и характера освещенности;</p> <p>в) Выявить пластический характер модели, пропорции, динамику движения, взаимосвязи больших форм, особенно головы, шеи и плечевого пояса;</p> <p>г) Выявить цветовой строй, гамму, найти красивые колористические звучания и сочетания красок костюма, портрета и фонов, построить цветом форму;</p> <p>д) Выявить психологический характер модели, с целью создания законченного художественного образа;</p> <p>Материал: холст, масло, формат до 80 см. по большей стороне.</p>	ПК-1 ПК-2

2 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Голова при естественном освещении	<p>Задачи: Найти выразительное композиционное решение головы на светлом или темном фоне, при холодном освещении и теплых тенях. Выявить живописную среду сопутствующую естественному освещению.</p> <p>Материал: холст, масло, 50*60см.</p>	ПК-1 ПК-2
Гризайль. Портрет.	<p>Задачи: Ограниченными средствами, создать выразительное объемно-тональное решение. Освоить понятие общего тона и локального пятна. Выявить самое светлое и самое темное. Организовать тонально-пространственный образ и создать законченный портрет.</p> <p>Материал: холст. Умбра, белила, 50x60 см.</p>	ПК-1 ПК-2
Короткий этюд головы	<p>Задачи: Найти красивые и выразительные сочетания красок головы, одежды и фона. Выявить</p>	ПК-1 ПК-2

	цветотональноерешение этюда головы.	
Портрет с руками.	<p>Задачи: Организовать композиционно пространство холста, так чтобы портрету было не тесно в холсте, но при этом, избежать неоправданных пустых пространств и плоскостей. Выявить пропорции и пластический характер модели. Найти цветовые и тональные звучания и различия головы, шеи, рук. Добиться погруженности модели в свето - воздушную среду. Найти красивые и выразительные сочетания красок головы, костюма, фона и рук.</p> <p>Материал: холст, масло. <i>Формат; 60x70 см.</i></p>	ПК-1 ПК-2

3 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Женский портрет	<p>Задачи: Вспомнить в коротком этюде навыки и знания приобретенные на первом курсе.</p> <p>Материал: холст, масло; <i>формат до 50см.</i></p>	ПК-1 ПК-2
Длительный этюд верхних конечностей	<p>Задачи: Изучить и освоить пластическую и живописную выразительность верхних конечностей. Научиться убедительно вписывать их в пространства и ракурсы в различных поворотах и движениях.</p> <p>Материал: холст, масло, <i>формат до 55 см.</i></p>	ПК-1 ПК-2
Поясной портрет с руками	<p>Задачи: Анализ пластической и живописной форм торса человека Изучение и изображение пластики торса человека средствами живописи. Скомпоновать в холсте и написать полуфигуру. Выявить живописный и пластический характер модели. Найти выразительные особенности постановки. Проследить силуэты, их звучания и разнообразие. Проанализировать влияние света и теней на объёмы и пространство постановки.</p> <p>Материал: Холст, масло. <i>формат до 80 см.</i></p>	ПК-1 ПК-2

4 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции

Полуфигура одетая	<p>Задачи: Написать портрет, используя выразительные средства композиции, колорита, пространства. Выявить психологическую и образную характеристику средствами живописи и композиции.</p> <p>Материал: холст, масло, формат по выбору.</p>	ПК-1 ПК-2
Полуфигура обнаженная	<p>Задачи: Вписать обнаженную полуфигуру в пространство холста, с определенной степенью погруженности в это пространство. Средствами живописи вылепить форму обнаженной натуры. Создать световоздушную среду постановки.</p> <p>Материал: холст, масло, формат по выбору.</p>	ПК-1 ПК-2
Одетая фигура в интерьере	<p>Задачи: Вписать фигуру в пространство холста, с определенной степенью погруженности в это пространство. Средствами живописи создать световоздушную среду. Найти и выявить колористические достоинства постановки. Создать психологический и художественный образ.</p> <p>Материал: холст, масло, формат по выбору.</p>	ПК-1 ПК-2

5 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Портрет с руками	<p>Задачи: Выявление пластики и характера модели. Отбор главного выявление типичного, характерного. Сосредоточить внимание на лице и руках. Колористические задачи. Освоить как через складки, пятно силуэт орнамент передать строение человеческой фигуры, его движение, форму не забывая при этом максимально верно отобразить характер модели. Решение образной характеристики человека через углубленную «лепку» и моделировку формы.</p> <p>Результат: ясность и простота постановки в изображении портретируемой модели, лаконичность, завершенность.</p> <p>Материал: холст, масло. Размер: 80x100, 100x110.</p>	ПК-1 ПК-2
Обнаженная мужская фигура	<p>Задачи: Выявление анатомического строения и цветовой моделировки обнаженной фигуры, ее организации в пространстве. Выявление характера модели. Освоение композиционно-пластического принципа строения человеческой фигуры, ее гармонию и единство с окружающим пространством в сочетании с акцентированием цветового силуэта.</p> <p>Результат: целостное восприятие фигуры в</p>	ПК-1 ПК-2

	<p>пространстве. Отбор главного и второстепенного как в композиционном плане, так и в цвете, тональной разработке.</p> <p>Материал: холст, масло. Размер: 90x120, 80x110, 130x110.</p>	
<p>Портрет в интерьере</p>	<p>Задачи: Решить задачи портрета в декоративном пространстве. Выявление психологического и образного решения модели. Выявление световоздушной среды и колористического решения постановки.</p> <p>Материал: холст, масло. Размер 100x90</p>	<p>ПК-1 ПК-2</p>
<p>Короткий этюд фигуры</p>	<p>Задачи: Активное цветовое решение, насыщенность цветовой формы. Выразительное решение теплохолодности, связи фигуры с пространством.</p> <p>Материал: холст, масло. Размер 80x60, 80x80</p>	<p>ПК-1 ПК-2</p>

6 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
<p>Обнаженная мужская или женская фигура. Прямой или боковой свет. Фигура в полный рост</p>	<p>Задачи: Выявить конструктивность формы, декоративность цвета, колористическую пластику цвета модели. Освоение контраста, как противопоставления цвета и тона, цветового пятна, обобщенности формы, лаконичности живописного письма.</p> <p>Результат: установка больших цветовых и тональных отношений, подчинение всех деталей главному, выразительность и острота формы.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат: около 100x120 см.</p>	<p>ПК-1 ПК-2</p>
<p>Портрет. Прямой или боковой свет, с элементами интерьера</p>	<p>Задачи: Разработать общий колористический строй и пространственное цветовое единство, с соподчинением всех форм в единое целое. Освоить при «лепке» формы теплохолодность, тонкость разработки цветовых и тональных отношений, воздушность среды, колористическую гармонию целого.</p> <p>Результат: обобщенная цветовая гамма, живописный образ модели, более глубокое понимание цвета и тона.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат (ок. 120 x 90 см).</p>	<p>ПК-1 ПК-2</p>

Фигура в интерьере	<p>Задачи: Средствами цвета перейти к образному решению фигуры, показать мягкость цветовых отношений или их контраст. Решить неглубокое пространство.</p> <p>Материал: холст, масло. Размер 90x110</p>	ПК-1 ПК-2
--------------------	--	--------------

7 Семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Одетая фигура с натюрмортом	<p>Задачи: Решение образной характеристики человека через глубокое пространство, интерьер, натюрморт. Решение плоскости холста должно зависеть от решения пластических и живописных задач. Кроме «лепки» формы, цвета, колорита и композиционного построения, освоить пространственно-цветовой строй картины с упором на глубокое проникновение в характер человека.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат - около 130 x 100 см.</p>	ПК-1 ПК-2
Обнаженная фигура. (Короткое задание).	<p>Задача: Через композиционное равновесие найти колористическую гармонию в холсте.</p> <p>Материал: холст, масло. Размер 90x100</p>	ПК-1 ПК-2
Одетая фигура в интерьере	<p>Задачи: Решить композиционно-цветовой строй картины, ее колорит, характер моделей через сюжет, пространство, интерьер, натюрморт. Отработка композиционного характера, освоение линейно-схематичных построений и наряду с этим решить живописные задачи, колористически правильно связав это с конструкцией форм.</p> <p>Результат: Конечный результат даст выход на решение других задач, связанных с многофигурными постановками.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат: около 140 x 125 см.</p>	ПК-1 ПК-2
Обнаженная фигура в интерьере.	<p>Задачи: Решить обнаженную фигуру в сложном интерьере, сложной цветовой среде, с введением деталей натюрморта. Свет может быть прямой или боковой. Многообразие деталей подчинить общему колористическому решению.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат в зависимости от композиционного решения. Примерно 130 x 110.</p>	ПК-1 ПК-2

8 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Обнаженная мужская или женская фигура	<p>Задачи: Решить композиционные и колористические задачи. Основное внимание уделить «лепке» формы, теплохолодности, цветовым и тональным отношениям, характеру модели. Освоить тонкие цветовые тональные переходы, фактурную манеру письма, пластический язык в передаче материала.</p> <p>Результат: Результатом работы над постановкой должны быть умение творчески мыслить, профессиональные навыки живописного письма.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат около 120 x 100 см.</p>	ПК-1 ПК-2
Одетая фигура в многоплановом интерьере	<p>Задачи: Решение пространственно-цветового и композиционного строя. Особое внимание заострить на портретной характеристике моделей, проработке рук, одежды, складок.</p> <p>Изучить характер, увидеть за внешней формой его психологическую суть, своеобразие человека, отличительные особенности каждого, не забывая при этом об окружающем его пространстве.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат около 150 x 130 см</p>	ПК-1 ПК-2
Композиционные этюды и эскизы	<p>Задачи: Работа над «малой (учебной) картиной» идет параллельно с работой над постановками на протяжении всего второго полугодия.</p> <p>Материал холст, масло, картон, бумага, мягкий материал. Формат в зависимости от композиционного решения примерно 10 x 60, 60x70.</p>	ПК-1 ПК-2

9 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Тематический портрет	<p>Задачи: Раскрыть образно-портретную характеристику модели в зависимости от решения пространственной задачи, связанные с интерьером и натюрмортом. Составить точную портретную характеристику, единство композиционного и пластического решения.</p> <p>Освоить передачу трехмерности пространства, светотеневую разработку, колористические особенности, общую взаимосвязь различных форм.</p> <p>Материал: холст, масло. Формат: 110x90.</p>	ПК-1 ПК-2

Двойной портрет интерьере	в	<p>Задачи: Определить композиционный ритм постановки, решить трехмерность пространства, объединить все пластические элементы в единую гармоническую систему. Освоить, как и по каким законам строится пространство, как второстепенное работает на главное. Осознать цельность предложенных форм, их внутреннюю динамику. Решить взаимосвязь двух фигур в колористически-живописном пространстве. Материал: холст, масло. Формат - в зависимости от композиционного решения. Примерно 100 x 85</p>	ПК-1 ПК-2
Обнаженная фигура в ракурсе		<p>Задачи: Через единство композиционно-пластической связи, приблизить к пониманию задач, которые ставятся при решении картины. Материал: холст, масло. Размер 150x130</p>	ПК-1 ПК-2
Обнаженная фигура интерьере. Короткое задание	в	<p>Задачи: Выйти на образ через композиционно-колористическое решение. Материал: холст, масло. Формат – в зависимости от композиционного решения. Примерно 120 x 90</p>	ПК-1 ПК-2

10 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Двухфигурная постановка в интерьере (обнаженная натура)	<p>Задачи: Несколько вариантов решения. Композиционный поиск различных решений. Выявить разницу и взаимосвязь фигур друг с другом. Решить связь фигур с пространством, свето-воздушную среду и цветотональное решение постановки. Материал: холст, масло, картон. Формат свободный, в зависимости от композиционного решения.</p>	ПК-1 ПК-2
Фигура в интерьере при сложном освещении	<p>Задачи: Творчески переработать сюжетно-композиционную схему в живописный образ. Найти колористическое единство всех частей окружающего пространства в постановке. Внутренне связать и творчески переосмыслить работу над постановкой. Более внимательно отнестись к проработке деталей, фактурность цветового письма, технологии живописи. Освоить переход от решения задач в учебной постановке к решению задач более сложного плана, т.е. художественной задаче, живописному образу данной работы. Осваивать формирование художественной задачи,</p>	ПК-1 ПК-2

	творческого осмысления постановки. Материал: холст, масло. Формат - в зависимости от композиционного решения.	
Короткие этюды, композиционные наброски	Задачи: Создание наиболее творчески активных, интересных этюдов с натуры в мастерской с возможностью введения двух, трех фигур, в зависимости от поставленных задач, дающих возможность максимально приблизиться к решению преддипломного эскиза. Материал: холст, масло, картон. Форматы различные.	ПК-1 ПК-2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1 семестр			
Натюрморт. Тепло-холодность	28	18	46
Голова на холодном фоне	28	8	36
Голова на теплом фоне.	28	8	36
Голова с плечевым поясом.	40	8	48
Погрудный портрет при искусственном освещении (на контрастные цветовые отношения).	41	9	50
2 семестр			
Голова при естественном освещении	40	12	52
Гризайль. Портрет	45	11	56
Короткий этюд головы	15	12	27
Портрет с руками.	65	16	81
3 семестр			

Женский портрет	55	5	60
Длительный этюд верхних конечностей	55	5	60
Поясной портрет с руками	55	5	60
4 семестр			
Полуфигура одетая	55	5	60
Полуфигура обнаженная	55	5	60
Одетая фигура в интерьере	55	5	60
5 семестр			
Портрет с руками	48	4	52
Обнаженная мужская фигура	49	4	53
Портрет в интерьере	48	4	52
Короткий этюд фигуры	20	3	23
6 семестр			
Обнаженная мужская или женская фигура. Прямой или боковой свет. Фигура в полный рост	57	5	62
Портрет. Прямой или боковой свет, с элементами интерьера	48	5	53
Фигура в интерьере	60	5	65
7 семестр			
Одетая фигура с натюрмортом	48	32	80
Обнаженная фигура (короткое задание)	20	33	53
Одетая фигура в интерьере	48	25	73
Обнаженная фигура в интерьере.	49	33	82
8 семестр			

Обнаженная мужская или женская фигура	71	29	100
Одетая фигура в многоплановом интерьере	80	44	124
Композиционные этюды и эскизы	14	14	28
9 семестр			
Тематический портрет	41	4	45
Двойной портрет в интерьере	69	4	73
Обнаженная фигура в ракурсе	41	4	45
Обнаженная фигура в интерьере. Короткое задание	14	3	17
10 семестр			
Двухфигурная постановка в интерьере (обнаженная натура)	96	5	101
Фигура в интерьере при сложном освещении	55	5	60
Короткие этюды, композиционные наброски	14	5	19

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Гренберг, Юрий Израилевич. Технология станковой живописи. История и исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 336 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111449/#1>. — ISBN 978-5-8114-2703-1. — ISBN 978-5-91938-443-4.

2. Живопись. I - V курс [Текст]: учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. — Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64 с. : ил.мяг.

Живопись. I - V курс [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4056.

3. Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Дмитрий Иосифович Киплик. — 5-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2019. — 592 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111792/#1>. — ISBN 978-5-8114-2861-8. — ISBN 978-5-91938-493-9.

6.2 Дополнительная литература

1. Барышников, Виталий Леонидович. Живопись: Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины "Живопись" : учебник / Виталий Леонидович Барышников. — Москва : Архитектура-С, 2010. — 119 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-9647-0194-1
2. Визер, В.В. Система цвета в живописи : учебное пособие / В.В. Визер. — Санкт-Петербург : Питер, 2004. — 190 с. : ил.: тв. — ISBN 5-94723-814-4
3. Гудвилл, Виталий Николаевич. Натюрморт в дисциплине "Академическая живопись" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению 54.03.01, профиль "Дизайн среды" / Виталий Николаевич Гудвилл. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017. — 34 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3585.
4. Гудвилл, Виталий Николаевич. Натюрморт в дисциплине "Академическая живопись" [Текст] : учебно-методическое пособие для бакалавров направлению 54.03.01, профиль "Дизайн среды" / Виталий Николаевич Гудвилл. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2017. — 32 с.
5. Живопись [Текст] : сборник рабочих программ для специальности 051800 / Красноярский государственный художественный институт. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2005. — 82 с.
6. Манин, Юрий Аркадьевич. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов России по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению (специальности) 070904 монументально-декоративное искусство и по направлению (специальности) 070901 живопись / Юрий Аркадьевич Манин. — Электрон.текст. изд. — Москва : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/73839/#3>. — ISBN 978-5-87627-060-3.

7. Омельяненко, Елена Владимировна. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Елена Владимировна Омельяненко. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/92657/#3>. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — ISBN 978-5-91938-133-4.
8. Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 102 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102380/#1>. — ISBN 978-5-8114-1988-3. — ISBN 978-5-91938-233-1.
9. Поморов, Сергей Борисович. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» / Сергей Борисович Поморов. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/64348/#3>. — ISBN 978-5-8114-1766-7. — ISBN 978-5-91938-167-9.
10. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Лессировка и техника классической живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 72 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111464/#1>. — ISBN 978-5-8114-2355-2. — ISBN 978-5-91938-339-0.
11. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Секреты живописи старых мастеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 368 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112798/#3>. — ISBN 978-5-8114-2356-9. — ISBN 978-5-91938-340-6.
12. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Лессировка и техника классической живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 72 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111464/#1>. — ISBN 978-5-8114-2355-2. — ISBN 978-5-91938-339-0.
13. Чаговец, Татьяна Петровна. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура [Электронный ресурс] : допущено УМО по направлениям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 050600 — «Художественное образование» / Татьяна Петровна Чаговец. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд.

— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 176 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111465/#1>. — ISBN 978-5-8114-1463-5. — ISBN 978-5-91938-082-5.

14. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — Москва : Академический проект, 2010. — 127 с. : ил.: тв. — (Gaudeamus) . — ISBN 978-5-8291-1169-4

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Шкалы оценивания и критерии оценки

Тестовое задание, устный ответ позволяют оценить следующие знания:

- основные профессиональные принципы работы над проектом.
- основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме.
- профессиональную теоретическую базу, полученную в процессе обучения.
- художественные материалы и технологии, применяемые в области изобразительного искусства,
- художественные техники, применяемые в изобразительном искусстве.
- выдающиеся достижения в области мировой и отечественной истории искусства и культуры.
- цели и задачи популяризации изобразительного искусства (станковая живопись) и других видов художественного творчества.
- современные методики и технологии ведения работы над художественным произведением, а также выразительные средства изобразительного искусства.
- теорию восприятия цвета и методику использования теоретических знаний в творческом процессе;
- художественные особенности различных стилевых течений в живописи;

Критерии оценки тестовых заданий

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Количество правильных ответов	Менее 50 % правильных ответов	50 – 70 % правильных ответов	70 – 85 % правильных ответов	85-100 % правильных ответов

Критерии оценки устного ответа

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Полнота изложения теоретического материала. 2. Правильность и аргументированность изложения. 3. Самостоятельность ответа.	Обучающимся дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса.
Хорошо (базовый уровень)		Обучающимся дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и лабораторных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Обучающимся дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Обучающимся дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные

		ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.
--	--	--

Практические задания позволяют оценить следующие знания, умения, навыки:

Знать:

- Основные законы зрительного восприятия произведения искусства;

Уметь:

- применять знания профессиональных принципов в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства от замысла до завершения.
- применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, уметь изложить в эскизах творческий замысел.
- создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности.
- применять на практике знания профессиональных техник в области изобразительного искусства.
- осуществлять выбор наиболее подходящих материалов для выразительного изображения природы.
- изобразить фигуру человека средствами изобразительного искусства с помощью нужного материала.
- применять современные методики и технологии, а также демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства

Владеть:

- навыками создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над живописной работой.
- разнообразными профессиональными техническими приемами в области изобразительного искусства.
- навыками работы с натурными постановками как короткими, так и длительными.
- готовностью к использованию современных методик и технологий живописи, а также выразительных средств изобразительного искусства.
- навыками и опытом работы над натурными постановками.

Критерии оценки практических заданий

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Практическое задание соответствует теме. 2. Практическое задание выполнено со знанием законов зрительного восприятия изобразительного искусства.	Обучающийся грамотно организовал творческий процесс, последовательность ведения работы над живописным произведением, проявил знания основ зрительного восприятия художественного произведения на практике. Обучающийся на высоком уровне владеет разнообразными техническими приёмами в области станковой масляной живописи, навыками и опытом работы над натурными постановками.
Хорошо		Обучающийся не совсем грамотно смог

(базовый уровень)		организовать творческий процесс, созданный живописный этюд отвечает не всем принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи развит недостаточно.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Обучающийся не совсем грамотно смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд отвечает не всем принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи низкий.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Обучающийся не смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд не отвечает принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи низкий.

7.2 Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания

Выберите правильный ответ:

1. Где наиболее выражен локальный цвет предмета?

- а) на свету
- б) в полутоне**
- в) в тени
- г) в рефлексе

Выберите правильный ответ:

2. Как называется контраст цветного и менее цветного пятна

- а) контраст по тону
- б) контраст теплого и холодного
- в) контраст по насыщенности**

Выберите правильный ответ:

3. Верная последовательность ведения работы над живописным этюдом с натуры.

- а) Выполнение предварительного форэскиза, компоновка, конструктивное построение предметов, подмалёвок, нахождение основных цветовых отношений, выявление объёма предметов и пространства цветом, проработка деталей, обобщение.**
- б) Конструктивное построение предметов, выполнение предварительного форэскиза, выявление объёма предметов цветом, подмалёвок, проработка деталей, написание фона, обобщение.
- в) Компоновка, выявление объёма предметов цветом, подмалёвок, проработка деталей, выполнение предварительного форэскиза, обобщение.

4. В столбце справа дайте правильный перечень цветов, указанных в левом столбце:

А) Хроматические цвета	Б) Белый, чёрный, серые цвета
------------------------	-------------------------------

Б) Ахроматические цвета	В) Красный, оранжевый, жёлто – зелёный,
В) Тёплые цвета	Г) Голубой, синий, фиолетовый
Г) Холодные цвета	А) Все спектральные и другие природные цвета

5. В столбце справа дайте правильную характеристику определений, указанных в левом столбце

А) Лессировка	В) Этап работы над картиной , представляющий собой раскладку основных цветовых пятен.
Б) Имприматура	А) Техника живописи, основанная на нанесении тонких полупрозрачных слоёв краски друг на друга
В) Подмалёвок	Б) Цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта

6. В столбце справа дайте правильную характеристику определений, указанных в левом столбце

А) Тон в живописи	Б) Степень отличия хроматического(цветного) от равного ему по светлоте ахроматического
Б) Насыщенность цвета	В) Разновидность одного какого – то из основных цветов.
В) Оттенок цвета	А) Светлота или темнота любого цвета

Примерные темы устных ответов

1. Что такое колорит в живописи? Виды колорита.

Организованное взаимоотношение цветов, находящихся в гармоничном единстве и подчинённые авторской идее художника. Колорит служит одним из средств художественной выразительности произведения живописи и определяет психолого-эстетическое воздействие картины на зрителя.

Согласованность цветов и оттенков живописного произведения. Художественное произведение строится на взаимосвязи всех цветов живописного произведения, то есть когда ни одно цветовое пятно нельзя изменить по яркости или насыщенности, увеличить или уменьшить по размерам без ущерба для целостности произведения.

Колорит, в зависимости от авторской идеи художника, бывает: контрастный, разбелённый или зачернённый, холодный или тёплый; тёмный или светлый; лёгкий или тяжёлый; с доминирующим цветом - красноватый, голубоватый и др.; яркий или блёклый; сдержанный (ограниченная палитра); мрачный; тревожный; золотистый, серебристый; серый и т.д.

2. Что такое контраст дополнительных цветов?

Два цвета называются дополнительными, если их пигменты, будучи смешанными, дают нейтральный серо-черный цвет. В физике два хроматических света, которые при смешивании дают белый свет, также считаются дополнительными. Два дополнительных цвета образуют странную пару. Они противоположны друг другу, но нуждаются один в другом. Расположенные рядом, они максимально возбуждают друг друга и взаимоуничтожаются при смешивании, образуя серо-черный тон, как огонь и вода. Каждый цвет имеет лишь один-единственный цвет, который является по отношению к нему дополнительным. В цветовом круге дополнительные цвета расположены диаметрально один другому. Они образуют следующие пары дополнительных цветов:

- желтый — фиолетовый
- желто-оранжевый — сине-фиолетовый

- оранжевый — синий
- красно-оранжевый — сине-зеленый
- красный — зеленый
- красно-фиолетовый — желто-зеленый.

Если мы проанализируем эти пары дополнительных цветов, то найдем, что в них всегда присутствуют все три основных цвета:

- желтый, красный и синий: желтый — фиолетовый = желтый, красный + синий;
- синий — оранжевый = синий, желтый + красный;
- красный — зеленый = красный, желтый + синий.

Подобно тому как смесь желтого, красного и синего дает серый, так и смесь двух дополнительных цветов также превращается в вариант серого цвета.

Дополнительные цвета могут называться контрастными, или противоположными (по нахождению в цветовом круге).

3. Как правильно выполнить форэскиз к живописной постановке?

Для выполнения форэскиза к живописной постановке необходимо взять грунтованный картон или холст небольшого размера. На картоне или холсте нарисовать рамку формата нужных пропорций, возле рамки везде должны остаться поля, эти поля понадобятся для уточнения композиционного решения, так как проще в эскизе подвинуть рамки формата, чем переносить изображение.

Наметить композиционное решение. Определить размер предметов (фигуры, портрета) в формате, масштабные соотношения предметов. Найти основные цветовые отношения, общий тон постановки, проложить свет – тень, учитывая тепло – холодность. Выполняется форэскиз приёмом а-ля – прима, без прорисовки деталей и подробной лепки формы. В форэскизе должно быть передано верное тональное и колористическое впечатление от постановки.

4. Техника а – ля – прима в масляной живописи.

Термин а – ла прима означает «в один присест», «с первого раза». А – ля прима – одна из разновидностей техник масляной живописи. Преимуществом данной техники является то, что нивелируются многие проблемы, связанные с применением различных объёмов масел и смол между слоями, поскольку в картине присутствует лишь один слой. Техника укрепилась в живописи с появлением работ [импрессионистов](#), но также применяется и более «традиционными» художниками для создания предварительных эскизов, этюдов и картин.

Начинать работу в этой технике следует с главного или наиболее понятного цвета. Вести работу следует быстро, в один или два сеанса. Краски применяются, в основном, кроющие, корпусные

5. Техника лессировок в масляной живописи.

Лессировка – это техника живописи, при которой нанося полупрозрачную краску на холст, тонкими слоями, поверх основной краски, получают глубокие, переливчатые цвета и оттенки с виду напоминающие прозрачное стекло или глазурь. Наносить лессировку можно на высохший слой краски. Эта техника подходит для длительных работ с детальной проработкой. Работу ведут лессировочными или полулессировочными красками поверх

корпусных.

6. Что такое рефлекс. Роль рефлексов в живописи

Рефлекс - это отраженный свет от соседних предметов и появляется он в собственной тени предмета. В живописи рефлексы будут цветными, отражающими цвет предметов вокруг

Происходит он из-за того, что соседний предмет также освещён светом и отбрасывает, отражает свой свет на "соседей". Интенсивность как света, так блика и рефлекса будет зависеть от материала предмета. Чем более глянцевая поверхность (металл, стекло, гладкая кожура фруктов, атласные ткани и др.), тем более цветными будут рефлексы и, соответственно, чем более матовый материал (хлопок и др. мягкие ткани, дерево, камень и т. д) тем спокойнее. Второй момент влияющий на светотень и рефлексы - это освещенность. Чем больше освещенность (солнечный день) тем больше тоновых контрастов и, соответственно рефлексов, так как они получаются благодаря свету. В сумраке тоновые контрасты исчезают, все становится более сглаженным и рефлексы практически пропадают, так как им неоткуда появиться.

Интенсивность влияния рефлексов на цвет тени зависит от размера объекта, который его отбрасывает, чем больше объект (например, небо) тем влияние шире и сильнее, чем меньше (небольшие предметы такие, как цветы, яблоки) тем меньше, влияние только вокруг и непосредственно рядом с ними.

Практико-ориентированные задания:

1. Выполнить живописный форэскиз натюрморта.

Постановка № 1

Пример ответа № 1.

2. Выполнить короткий живописный этюд головы с натуры.

Пример задания № 2 Короткий живописный этюд головы

3. Выполнить цветной форэскиз портрета с руками с натурной постановки

Постановка № 3

Пример ответа № 3.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Формы контроля уровня по дисциплине и характер их проведения

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточная аттестация, итоговый контроль в конце каждого семестра – экзамен, контроль самостоятельной работы

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде профессиональных диалогов об искусстве и живописи, устных опросов, тестов и практическом последовательном профессиональном ведении работы над учебной постановкой. Также контроль посещаемости студентов практических занятий.

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практических заданий.

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения объема практических заданий и степени их завершенности (70%)

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце каждого семестра (кафедральный, ректорский просмотры)

Итоговая оценка предполагает суммарный учет письменных ответов на тестовые задания, устных ответов на вопросы и качества выполненных практических заданий, а также успехи и прилежание за весь период обучения.

Контроль самостоятельной работы специалитета осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: регулярная проверка наличия самостоятельной работы и степени ее выполняемости. Результаты самостоятельной работы оцениваются при осуществлении промежуточного и итогового контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

- Аттестационные испытания проводятся в присутствии преподавателей, ведущих практические занятия, профессиональным преподавательским составом кафедры. На итоговой аттестации обязательно присутствие ректора. Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
- Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7.4 Структура экзамена (просмотра)

- Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в виде семестрового просмотра.
- Студент представляет объем выполненных работ на экзаменационный просмотр, в соответствии с учебным планом.
- Экзамен складывается из:
 - письменных ответов на вопросы теста
 - устного ответа на вопросы
 - показа творческих практических работ на заданные темы
 - показа творческих самостоятельных работ.

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины «Живопись» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализация №1 «Художник-живописец» (станковая живопись)), уровень специалитет.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность самостоятельно воплощать творческий замысел по созданию художественного произведения в живописи. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Живопись» отведено 510 часов.

Приступая к изучению дисциплины «Живопись», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные художественные альбомы и учебно-методические пособия.

8.1 Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать задачи и рекомендации выполнения каждого нового учебного практического задания, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных практических заданий сохранять надлежащим образом выполненные работы (рисунки, наброски) для предоставления их на промежуточных и итоговых аттестациях. Также передавать лучшие работы в методический фонд института.

Формами контроля и примерами оценочных средств по курсу «Живопись (1-5 курс)» является работа с преподавателем, самостоятельная работа в мастерской, выполнение самостоятельных эскизов, зарисовок и набросков. Также самостоятельный сбор аналогов в виде репродукций из художественных альбомов и пособий при выполнении каждой учебной постановки. В расположенной ниже таблице перечислены темы для самостоятельной работы студентов и указано количество часов, необходимых для подготовки к занятию, текущему и промежуточному просмотру.

8.2 Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в	Контроль выполнения
-------	----------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

	дисциплины		академически х часах)	я работы.Оп рос, тест, дом. задание
	1 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
1	Натюрморт. Тепло- холодность		18	Текущие, рабочие просмотры заданий.
2	Голова на холодном фоне		8	Текущие, рабочие просмотры заданий
3	Голова на теплом фоне.		8	Текущие, рабочие просмотры заданий
4	Голова с плечевым поясом.		8	Текущие, рабочие просмотры заданий
5	Погрудный портрет при искусственном освещении (на контрастные цветовые отношения).		9	Текущие, рабочие просмотры заданий
	2 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		.
6	Голова при естественном освещении		12	Текущие, рабочие просмотры заданий.
7	Гризайль. Портрет		11	Текущие, рабочие просмотры заданий.
8	Короткий этюд головы		12	Текущие, рабочие просмотры заданий.
9	Портрет с руками.		16	Текущие, рабочие просмотры заданий.

	3 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
10	Женский портрет		5	Текущие, рабочие просмотры заданий.
11	Длительный этюд верхних конечностей		5	Текущие, рабочие просмотры заданий.
12	Поясной портрет с руками		5	Текущие, рабочие просмотры заданий.
	4 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
13	Полуфигура одетая		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
14	Полуфигура обнаженная		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
15	Одетая фигура в интерьере		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
	5 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
16	Портрет с руками		4	Текущие, рабочие просмотры заданий
17	Обнаженная мужская фигура		4	Текущие, рабочие просмотры заданий
18	Портрет в интерьере		4	Текущие, рабочие просмотры заданий
19	Короткий этюд фигуры		3	Текущие, рабочие просмотры заданий
	6 семестр	Самостоятельная работа в		

		мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
20	Обнаженная мужская или женская фигура. Прямой или боковой свет. Фигура в полный рост		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
21	Портрет. Прямой или боковой свет, с элементами интерьера		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
22	Фигура в интерьере		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
	7 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
23	Одетая фигура с натюрмортом		32	Текущие, рабочие просмотры заданий
24	Обнаженная фигура (короткое задание)		33	Текущие, рабочие просмотры заданий
25	Одетая фигура в интерьере		25	Текущие, рабочие просмотры заданий
26	Обнаженная фигура в интерьере.		33	Текущие, рабочие просмотры заданий
	8 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
27	Обнаженная мужская или женская фигура		29	Текущие, рабочие просмотры заданий
28	Одетая фигура в многоплановом интерьере		44	Текущие, рабочие просмотры заданий
29	Композиционные этюды и эскизы		14	Текущие, рабочие просмотры заданий

	9 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
30	Тематический портрет		4	Текущие, рабочие просмотры заданий
31	Двойной портрет в интерьере		4	Текущие, рабочие просмотры заданий
32	Обнаженная фигура в ракурсе		4	Текущие, рабочие просмотры заданий
33	Обнаженная фигура в интерьере. Короткое задание		3	Текущие, рабочие просмотры заданий
	10 семестр	Самостоятельная работа в мастерской, а также с натуры, в пленэре или на дому.		
34	Двухфигурная постановка в интерьере (обнаженная натура)		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
35	Фигура в интерьере при сложном освещении		5	Текущие, рабочие просмотры заданий
36	Короткие этюды, композиционные наброски		5	Текущие, рабочие просмотры заданий

Программой предусматривается самостоятельная работа студентов, которая способствует более глубокому погружению в творческую деятельность. Самостоятельная работа включает в себя: самостоятельную работу над этюдами учебных постановок кратких этюдов живой модели, а так же зарисовками с натуры и по памяти, вариациями композиционных эскизов к учебным постановкам в мастерской.

Самостоятельная работа в мастерской проходит после аудиторной работы и выполняется в соответствии с пожеланиями и наставлениями педагога, является вспомогательной.

В самостоятельной работе отрабатываются навыки, полученные на аудиторных занятиях, приобретает опыт самостоятельной деятельности, развивается важная способность –

анализировать свое произведение, выявляя недочеты и преимущества, дальнейшую стратегию ведения практического учебного задания.

8.3 Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Стабильное посещение занятий под руководством педагога, выполнение домашних заданий и осуществление профессиональной самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы и наглядного пособия, в соответствии с поставленными задачами к каждой учебной постановке.

Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и итоговый экзаменационный просмотр.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к промежуточному и итоговому просмотру у студента должны быть все выполненные, в соответствии с программой, живописные работы учебных постановок и самостоятельных этюдов.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы-2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0. Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободнораспространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, OCUbuntu, OCDebian, Adobe Acrobat Reader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.