МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:
Руководитель ОП
_____ Л.В. Ершова
(подпись)
«24» февраля 2026 г.

# Рабочая программа дисциплины
# ЖИВОПИСЬ

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация выпускника: бакалавр

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы: Изобразительное искусство и медиадизайн

Шуя

**1. Цели освоения дисциплины**

Целями освоения дисциплины «Живопись» *являются:* подготовка бакалавров для системы общего и дополнительного образования путем развития у студентов личностных качеств и формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения работ с разнообразными художественными материалами в разных видах и жанрах живописи, направленных на формирование, закрепление, развитие практических живописных навыков и компетенций, по профилю образовательной программы».

**2. Место дисциплины в структуре ОП**

Дисциплина «Живопись» является обязательной для изучения; относится к обязательной, части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Цветоведение и колористика, История изобразительного искусства, Рисунок, Композиция; Методика обучения изобразительному искусству; а также, прохождению учебной практики, ознакомительной практики, Учебноой практики, пленэрной практики; производственной практики, адаптационной практики,; производственной практики, производственной практики, вожатской практики; производственной практики, научно-исследовательской работы, по предметно-методическому модулю; производственной практики, педагогической (комплексной) практики, по предметно-методическому модулю; производственной практики, научно-исследовательской работы, по предметно-методическому модулю; государственной итоговой аттестации.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне среднего общего образования:

Знать:

- основные этапы и характерные особенности развития искусства живописи;
- основные подходов, техники и технологии живописи, школ и направлений;
- основы построения объемно-пространственных объектов;
- основные понятия живописи и свойства цвета.

Уметь:

- аналитически работать с натурой; конструктивно мыслить;
- разрабатывать светотеневую моделировку формы; пластику и ритм построения живописной композиции;
- применять на практике различные техники и технологии живописи;
- выстраивать цветом соразмерность объектов в перспективных изображениях.

Владеть:

- элементарными навыками живописи,
- художественными приемами отображения действительности;
- приемами аналитической работы с натурой и творческими живописными разработками.

**3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

**3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина:**

профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

| Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции | Основание (ПС, анализ опыта) |
|---|---|---|
| **Тип задач профессиональной деятельности: педагогический** | | |
| ПК-2. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемого учебного предмета | ПК-2.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для формирования результатов обучения в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.<br>ПК-2.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов в области художественно-эстетического образования, развития и воспитания.<br>ПК-2.3. Использует технологии личностного развития, знания в области идейно-эстетического идеала, формируемого в классических произведениях русской и мировой культуры для достижения личностных результатов учащихся. | 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)<br>01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых |
| ПК-3. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций | ПК-3.1. Выделяет и анализирует явления искусства как культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях.<br>ПК-3.2. Анализирует содержание и форму художественного произведения, организацию творческого и художественного процесса.<br>ПК-3.3. Выделяет и анализирует средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. | |
| ПК-4. Способен формировать у обучающихся практические умения в области изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, медиадизайна | ПК-4.1. Определяет оптимальный уровень формируемых умений для разных возрастов обучающихся в области изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна как в условиях урочной, так и внеурочной деятельности.<br>ПК-4.2. Формирует у обучающихся практические умения, демонстрируя приемы использования средств художественной выразительности в работе над созданием изображений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при создании визуального и мультимедийного контента.<br>ПК-4.3. Осуществляет контроль за формированием умений по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству, при | |

| | | |
|---|---|---|
| | создании визуального и мультимедийного контента. | |

**3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

**Знать:**

– методики и технологии формирования образовательной среды школы в целях достижения планируемых результатов обучения; принципы организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3);

– общее и различное между разными типами художественного творчества; специфику видов и жанров в разных типах художественного творчества; средства художественной выразительности произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства; этапы разработки художественного проекта (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3); возрастные особенности формирования художественных умений у обучающихся ; методы развития художественно-творческих умений детей в области разных видов изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства и медиадизайна в рамках урочной и внеурочной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

**Уметь:**

– формировать предметную образовательную среду с учётом планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; использовать технологии личностного развития обучающихся средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3,);

– использовать теоретические основы изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства в художественно-практической деятельности; выполнять художественно-творческий проект (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3,);

– применять в образовательном процессе приемы и методы формирования у обучающихся практических художественно-творческих умений в области разных видов изобразительного искусства; использовать разнообразные средства наглядности, в том числе, мультимедийные, и педагогический рисунок (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

**Владеть:**

– принципами организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных программ; принципами междисциплинарного подхода для достижения планируемых результатов обучения (ПК-2, индикаторы – 1, 2, 3);

– методикой анализа художественных произведений; базовыми искусствоведческими понятиями и терминами; средствами выразительности для создания художественных образов разных видов и жанров изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства (ПК-3, индикаторы – 1, 2, 3).

– приемами контроля и диагностики художественно-творческих умений обучающихся в области изобразительного искусства; методами мотивации и активизации интереса учащихся к изобразительной деятельности (ПК-4, индикаторы – 1, 2, 3).

**4. Объём и содержание дисциплины**

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 17 зачётных единиц (612 часов.)

Практическая подготовка 482 час.

**4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий**

Объем иной контактной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы

| № п/п | Раздел (тема) дисциплины | Семестр | Контактная работа | | | | Формы текущего контроля успеваемости<br><br>Формы промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Занятия лекционного типа | Занятия семинарского типа | | Самостоятельная работа обучающегося | |
| | | | | Лаб. | Пр. | | |
| **РАЗДЕЛ I. ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОПИСИ ПРЕДМЕТНОГО МИРА** | | | | | | | |
| **1 курс** | | | | | | | |
| **Тема 1.Живопись акварелью. Приемы и техники акварельной живописи** | | | | | | | |
| 1 | *Краткосрочные этюды в разных акварельных техниках* | 1 | - | - | 16 ПП | 2 | |
| 2 | *Натюрморт из контрастных предметов (гризайль).* | 1 | - | - | 16 ПП | 2 | |
| 3 | *Натюрморт из предметов быта на нейтральном фоне* | 1 | - | - | 16 ПП | 2ПП | Текущий контроль |
| 4 | Натюрморты из предметов быта и атрибутов искусства передачу нюансов цветовой гаммы | 1 | - | - | 16 ПП | 2ПП | |
| ***Итого за 1 семестр: 108 часов*** | | | | - | 64, 64 ПП | 8, 4ПП | Экзамен |
| 5 | Натюрморт с контрастными цветовыми отношениями | 2 | - | - | 16ПП | 2 | |
| 6 | Натюрморт, поставленный против света /с сильными рефлексами/ | 2 | - | - | 16 ПП | 2 | |
| 7 | Натюрморт, поставленный на отражающую поверхность /зеркало, стекло, металлический поднос и т.д. | 2 | - | - | 16 ПП | 2ПП | Текущий контроль |
| 8 | *Тематический натюрморт. передача материальности* | 2 | - | - | 16 ПП | 2ПП | |
| ***Итого за 2 семестр: 72 часа*** | | | | - | 64, 64 ПП | 8, 4ПП | Зачет |
| **2 курс** | | | | | | | |
| **Тема 2. Живопись гуашью, акрил, пастелью. Живопись натюрморта** | | | | | | | |
| 9 | **Натюрморт в технике «пуантилизм** | 3 | - | - | 16 ПП | | |
| 10 | Натюрморт на сближенные цвета в теплой или холодной гамме | 3 | - | - | 16 ПП | 2 | |
| 11 | *Тематический натюрморт с* | 3 | - | - | 16 | 2ПП | Текущий |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *гипсовой розеткой на контрастных отношениях* | | | | ПП | | контроль |
| 12 | **Натюрморт из предметов народных промыслов в интерьере** | 3 | - | - | 20 ПП | | |
| ***Итого за 3 семестр : 72 часа*** | | | | | 68, 68 ПП | 4,2ПП | Зачет |
| ***РАЗДЕЛ II.* ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ** | | | | | | | |
| **Тема 3. Живопись гуашью, акрилом, пастелью. Изображение головы человека** | | | | | | | |
| 13 | *Натюрморт с гипсовой головой* | 4 | - | - | 16 ПП | | |
| 14 | Этюд головы молодого натурщика на нейтральном фоне | 4 | - | - | 16 ПП | 2 | |
| 15 | Этюд головы пожилого человека | 4 | - | - | 16 ПП | 2ПП | Текущий контроль |
| 16 | *Портрет на контрастном фоне* | 4 | - | - | 20 ПП | | |
| ***Итого за 4 семестр : 108 час.*** | | | | - | 68, 68ПП | 4, 2ПП | Экзамен |
| **3 курс** | | | | | | | |
| **Тема 5. Живопись маслом. Живописный портрет человека** | | | | | | | |
| 17 | Этюд головы на контрастном фоне с плечевым поясом на цветном фоне | 5 | - | - | 10 ПП | 24, 20ПП | |
| 18 | Портрет человека в положении сидя с руками на нейтральном фоне | 5 | - | - | 16 ПП | 22, 20ПП | |
| ***Итого за 5 семестр : 108 час*** | | | | - | 26, 26ПП | 46, 40 ПП | Зачет |
| 19 | П*ортрет с плечевым поясом на нейтральном фоне* | 6 | - | - | 20 ПП | 2 | |
| 20 | *Поколенный портрет (портрет-образ ветерана)* | 6 | - | - | 20 ПП | 4ПП | Текущий контроль |
| 21 | Женский поколенный портрет с ярко выраженным освещением | 6 | - | - | 20 ПП | 6ПП | |
| ***Итого за 6 семестр : 72 час*** | | | | - | 60, 60ПП | 12, 10ПП | Зачет с оценкой |
| **4 курс** | | | | | | | |
| **Тема 5. Живопись маслом. Живописное изображение фигуры человека** | | | | | | | |
| 22 | Живописные этюды одетой фигуры человека (в положении стоя и сидя) | 7 | - | - | 20 ПП | 2 | |
| 23 | Изображение женской фигуры в народном костюме | 7 | - | - | 20 ПП | 4ПП | Текущий контроль |
| 24 | Тематическая двух фигурная композиция | 7 | - | - | 20 ПП | 6ПП | |
| | ***Итого за 7семестр : 108час*** | | | | 60, 60ПП | 12, 10ПП | Экзамен |
| **ИТОГО за весь курс: 612 час.** | | | **-** | **-** | **410ПП** | **94, 72ПП** | **Экзамен** |

**4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам**

## Раздел I. ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОПИСИ ПРЕДМЕТНОГО МИРА

### 1. Живопись акварелью. Приемы и техники акварельной живописи

Живопись – хранитель зрительно – изобразительного опыта человечества. Понятие живописи как феномена развития человеческого сознания от религиозно – мифологического к научному и эстетическому. Культурно–исторические эпохи – связь времен и «диалог культур».

Свойства акварельных красок.

*Упражнения в технике акварельной живописи*: прием лессировки, техника «а-ля прима», «по-сырому», смешанная техника. Особенности технологии акварельной живописи. Выполнение упражнений на освоение приемов и техник акварельной живописи, на передачу формы и объема предметов.

### 2.Живопись акварелью. Малопредметные простые натюрморты на нейтральном фоне на изучение контрастов

*Выполнение натюрморта:*

**Натюрморт из простых предметов контрастных цветов на нейтральном фоне.** Художественный образ в живописи, средства его выражения. Цвет – ведущее выразительное средство. Цвет в природе и в живописи. Свет – зависимость цветовых и тоновых отношений от освещенности, от природы света /искусственный, естественный/. Линия, силуэт, цветовое пятно – значимость этих средств в выразительности живописного образа. Гармонизация цветовых контрастов, подчинение цвета форме предметов и пространству. Построение цвето-тональной структуры изображения и выражение заданного колористического контраста. Передать локальные тональные отношения, теплохолодность и материальность.

### 3. Живопись акварелью. Натюрморт на передачу нюансов цветовой гаммы

Форма, пропорции как средства передачи гармоничности и совершенства живой природы и предметной среды. Пространство как средство выявления условного и реального /иллюзорного/ пространства на плоскости живописного произведения. Композиция как средство передачи гармонического взаимодействия элементов живописного изображения.

*Выполнение натюрмортов:*

– **Натюрморт в светлых нюансах**. Построение предметов с учетом перспективы, передача их характера, реальных пропорций и объема. В общей светлой тональности натюрморта выявление нюансов переходаот светлого к темному, отношения предметов к фону, распределение света и тени. Живописными средствами смоделировать объем и цвет светлых предметов ( с включением темно-цветного акцента) на относительно светлом фоне.

– **Натюрморт в тёмных нюансах.** Построение предметов с учетом перспективы, передать их характер и реальные пропорции, проанализировать их геометрическую структуру и объем. Определение тональных отношений, в общей темной тональности натюрморта проследить соотношение светлых и темных масс, особенности распределения света. разобраться в нюансах цветовых отношений, передача взаимовлияния среды и предметов, теплохолодности, цветового характера, освещения натюрморта, обобщающего характера темных тонов в постановке.

– **Бытовой натюрморт. Нюансный колорит (общий теплый).** Соединение этюдного, динамичного начала с последовательной проработкой объектов натуры. Подчинение направления мазков большой форме предметов и драпировок. Акценты на передний

план/главный предмет (композиционный центр) за счет цветовых, тональных контрастов, детализации изображения. Разработка колорита натюрморта в рамках сближенной цветовой гаммы **теплой части спектра**. Выявление влияния холодного дневного освещения на колорит постановки, развитие холодных оттенков в общем теплом цветовом строе.

– **Простой натюрморт. Нюансный колорит (общий холодный**). Ведение изображения живописной постановки в общей холодной цветовой гамме. Проследить нюансировку сближенных оттенков, развитие цвета в падающих и собственных тенях, роль теплых оттенков в общем холодном колорите. Разработка колорита натюрморта в рамках сближенной цветовой гаммы **холодной части спектра**. Изучить характерное влияние освещения на колорит постановки, рефлексы, цветовой строй собственных и падающих теней.

**4. Живопись гуашью, темперой, пастелью. Натюрморт с контрастными цветовыми отношениями**

*Гуашь.* Характерные свойства гуаши, особенности изменения насыщенности цвета в гуаши. Техника работы гуашью. Подготовка основы для гуашевой живописи. Технология гуашевой живописи.

*Темпера* – эмульсионная краска, обладающая свойствами клеевых и масляных красок. Техника работы темперой: по – сырому, многослойная с быстрой просушкой, раздельным мазком, полулессировкой. Технология темперной живописи. Применение темперной техники в станковой и монументально – декоративной живописи.

*Пастель*. Состав и способы получения. Приемы и техника работы пастелью. Закрепление пастельного изображения.

Колорит – важнейшее качество и средство образного выражения

Колорит как важнейшее средство образного выражения в живописи. Колорит, как система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений, образующая эстетическое единство. Колорит, цветовая гамма – одно из средств создания художественного образа в живописи. Контраст, нюанс: монохром, полихром в живописных произведениях различного характера. Приемы передачи световоздушной среды, материальности предметов средствами цвета.

***Выполнение:***

– ***Натюрморта с контрастными цветовыми отношениями***. Художественный образ в живописи, средства его выражения. Цвет – ведущее выразительное средство. Цвет в природе и в живописи. Свет – зависимость цветовых и тоновых отношений от освещенности, от природы света /искусственный, естественный/. Линия, силуэт, цветовое пятно – значимость этих средств в выразительности живописного образа. Гармонизация цветовых контрастов, подчинение цвета форме предметов и пространству. Построение цвето-тональной структуры изображения и выражение заданного колористического контраста. Передать локальные тональные отношения, теплохолодность и материальность.

**5. Передача света в живописи гуашью, темперой или пастелью**

Понятие «Контражур» в живописи – источник света находится сзади объектов. Передача светотеневых градаций на форме предметов в контражуре. Силуэтность в изображении предметов. Выявление световых рефлексов средствами живописи.

Выполнение:

– ***Натюрморт из предметов,*** **поставленных против света / -** натурная постановка натюрморта на подоконнике. Нахождение пропорций силуэтов, входящих в постановку предметов, падающих теней, идущих на зрителя. Освоение процессов передачи формы, объема

предметов в сложном ракурсе. Выявление сильных световых рефлексов, нахождение их цветового звучания. правильное определение холодных и теплых поверхностей,

**6. Живопись гуашью, темперой или пастелью. Рефлексы на зеркальных и глянцевых поверхностях**

Закрепление умений передавать рефлексы **,** образующиеся от соседних объектов. Нахождение различий в видении цветового строя реального объекта и его отражения. Учет характера формы отражающей поверхности при изображении искажений формы и цвета отражений.

– **Тематический натюрморт с зеркалом** (самоваром, и другими предметами с глянцевыми поверхностями /с сильными рефлексами/

– **Тематический натюрморт. Стекло, фрукты - на стекле.** Живописные приемы передачи отражения предметов, стоящих на стеклянной поверхности.

**7. Передача материальности средствами живописи гуашью, темперой или пастелью**

Приемы изображения предметов с различной фактурой, текстурой поверхности. Приемы передачи прозрачности стекла, блеска металла, матовости дерева, мягкости, текучести текстиля и т.д. Композиции натюрмортов из однородных ( разнородных) по материальности предметов, передача игры света и теней на разных по материальности предметах.

– **Натюрморт из металлических предметов быта с фруктами.** Контрастные цвета сгармонировать, усиливая рефлексы от соседних объектов не избегать цветовой насыщенности, соблюдая законы гармонии и цветовых сочетаний объединить в общем колористическом решении контрастные сочетания. Разобрать цветовые сочетания не только на освещенных местах, но и в тенях, прослеживая распределение более теплых и холодных красок

–

– **Натюрморты из атрибутов искусства** ( скрипка. книги, стакан с кистями, подрамник т.д.). . Сложный натюрморт из разных по материальности предметов, в сближенных цветовых отношениях. Найти линейные и ритмические связи, композиционные ходы, организующие композицию. Определить сюжетный центр и выделить его. Тональный поиск больших цветовых отношений, колорита, ведущих цветов. Передать тончайшие нюансы в локальном пятне.

Многоярусный тематический натюрморт

**8. Живопись маслом. Гризайль**

Ведущие мастера живописи. Анализ творчества известных мастеров живописи, работающих в жанре натюрморта - П. Кончаловский, И. Машков, М. Сарьян, Ю. Пименов, К.Коровин, И.Грабарь и др.; известных мастеров пейзажной живописи: А. Куинджи, Н. Рерих Н. Крымов, А Остроумова – Лебедева, А. Рылов и др.; великих художников – портретистов: И.Репин, И. Крамской, В.А. Серов и др.

Свойства масляных красок, правила и способы их смешения. Технология масляной живописи. Подготовка холста, грунтов. Приемы нанесения рисунка на холст. Техника масляной живописи: «гризайль», лессировка, «а-ля-прима», пастозное письмо.

*Выполнение этюда натюрморта:*

– **Натюрморта из простых по форме предметов в технике «гризайль»,** с целью передачи различий в тональности предметов, моделировки объема и материальности предметов в ахроматической гамме масляными красками;

**9. Живопись маслом. Мазок в масляной живописи**

Роль мазка, точки как способа живописной техники в передаче пространства Метод оптического смешения цветов. Пуантилизм, как стилистическое направление **в живописи** французского неоимпрессионизма. Пуантель от французского "пуанте" - точка. Как художественное направление живописи известный как пуантилизм или дивизионный метод). Сущность - письмо раздельными (неизолированными) мазками правильной, (точечной, круглой, прямоугольной, треугольной, овальной, штриха) форм. Использование открытых цветов, создание оттенков путём накладывания чистых цветов рядом друг с другом, и как результат – оптическое(зрительное) смешение красок. На расстоянии точки, сливаясь оптически, создают разные цвета и оттенки. Техника раздельного мазка, спектральные цвета, свободная, раскованная работа с техникой нанесения красочного слоя. Художники – мастера точечной живописи, французские неоимпрессионисты Жорж Сёра, Поль Синьяка и др.

– **Натюрморт в технике «пуантилизм».** Достижение выразительности и живописности композиции путем использования оптического эффекта в изображении предметов на полотне с помощью точек контрастных оттенков – синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и синий.. Соседние цвета не смешиваются друг с другом.

– **Живопись маслом . Композиции в холодной или теплой цветовой гамме.**
Создание живописной композиции с преобладанием предметов холодной цветовой окраски или с окраской теплых оттенков цвета. Передача цветовых и тоновых отношений, передача влияния освещения на характер цветового тона.

**10. Живопись маслом. Мажорность и праздничность в изображение предметов народного искусства**

Передача колорита с максимальным количеством оттенков без потери яркости и цветности спектральной группы красок. Нахождение в области спектральных оттенков замену тем цветам предметов, которые имеют приглушенный или ахроматический тон. Выявление влияния характера освещения на колорит постановки, на развитие цвета в рефлексах, падающих и собственных тенях.

*Выполнение натюрморта*

– **Натюрмортов**. Передача яркости и красочности в колористической гамме всех элементов постановки, взаимодействия цветов в системе. Поиск и получение многообразия оттенков красного цвета. Расстановка цветовых акцентов, выявление существенного в постановке и подчинение ему второстепенного, что обеспечивает выразительность композиции живописной работы.

**11. Передача света от точечного источника света в живописи маслом**

Роль источника света в живописи. Влияние света на резкость и контрастность теней, на тональные, цветовые и отношения, на выраженность тепло-холодности цвета предметов. Изменение цвета предметов в свету и в тени (соответственно, колористическое решение натюрморта в целом), а также и светлота цветовых оттенков (цвета высветляются и затемняются) в зависимости от цвета освещения (дневное, вечернее, рассеянное, цветная подсветка и т.д.).

– **Натюрморт со старинными лампами. Передача** влияния цвета источника света на и эмоциональное восприятие натюрморта зрителем (тревога, покой, напряжение, драматизм, меланхоличность и т.д.). Учет влияния на цвето-тоновой образ натюрморта при точечном ( близком к предметам) освещении свет в постановке (например, пламя свечи, настольной или керосиновой лампы) при распределении собственных и падающих теней.

## Раздел II. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОПИСИ

**12. Живописное изображение гипсовой головы ( маски )в натюрморте**

Знакомство с пластической анатомией головы человека, с основными анатомическими особенностями, приемами изображения лицевых и шейных мышц, усвоение конструктивной формы головы

*Выполнение :*

– **Натюрморт с античной гипсовой головой или маской.** Эскизы сложного натюрморта с гипсовой головой, поиск композиционного решения. Определение композиционно-сюжетный центра, выделение его. Передача объема, цветовые и тональные отношения предметов в группе, их материальности, влияния освещения и окружающей среды на предметы.

**13. Живопись головы человека**

Портрет. Виды портретных изображений. Специфика портретного изображения человека. Своеобразие портретных черт молодого и пожилого человека. Приемы передачи пропорций, формы, объема, освещения в технике масляной живописи.

*Выполнение:*

– **Этюд головы натурщика на нейтральном фоне( в фас).** Передача пропорций лицевой части в соотношении всей головы Исполнить подготовительный рисунок головы натурщика, соблюдая пропорции и передавая характерные особенности модели. Работу в цвете вести поэтапно, передать цветовые и тональные отношения. Самостоятельно выбирать и сочетать декоративные приемы

**14. Живописное изображение головы человека с плечевым поясом**

**Поплечный портрет на цветном фоне (в трехчетвертном повороте).** Передача пропорций лицевой части в соотношении всей головы с учетом перспективных изменений. Передача средствами живописи связи головы с шеей и с плечевым поясом. Получение реального цвета лица человека на свету. в тенях, в рефлексах, в соотнесении с цветовой гаммой фона.

*Выполнение:*

– **Этюд портрета пожилого человека (ветерана) с введением в композицию изображения рук.** Различные подходы в проработке лица, рук, костюма. Применение пастозного и рыхлого мазка. Задачи целостного решения живописного изображения портрета. Поэтапное ведение живописного этюда. Передача цветовых рефлексов, при сохранении локального пятна. определить теплые и холодные светотени. Применение своих знаний по рисунку в течение всей работы. Использование различных технические и живописных приемов работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

**15. Живописное изображение портрета человека с передачей аксессуаров народного костюма**

Передача портретного сходства. характера портретируемого, распределения теплых и холодных цветовых пятен, точности в изображении аксессуаров народного костюма Использование различных декоративных и живописных приемов работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

*Выполнение:*

– **Женский поясной портрет в народном костюме**

Тематический женский портрет с руками. Показать женскую красоту средствами живописи. Создание образа в единстве духовного личностного и эстетического начал. Передача влияния окружения и элементов одежды на изображаемую модель. Использовать средства передачи цветовой и свето-тоновой проработки натуры. Применять свои знания по рисунку и живописи в течение всей работы. Детально прописать голову и руки.

Эскизы автопортрета с руками, поиск композиции, колорита (2 часа). На большом формате автопортрет с руками, раскрыть психологическую, образную характеристику( самостоятельно)

**16. Живописное изображение фигуры человека**

Понятие камертона в живописи и его значение в работе над учебным этюдом.Общность принципиальных установок реалистического изображения и различие технических возможностей при работе маслом, гуашью, темперой, акварелью. Живописное изображение одетой фигуры на различном удалении от зрителя.

*Выполнение:*

**Живописные этюды одетой фигуры человека (в положении стоя и сидя)**

– Передать образ, состояние натуры. Разобрать теплые и холодные светотени. Использовать различные декоративные и живописные приемы работы. Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.

**17. Живопись тематических композиций**

Передача взаимодействия фигур, движения, пропорций. конструктивного построения, решение объемно пластической и цветовой моделировки формы. передача фактуры ткани. орнамента и общего колорита. Достижение портретного сходства, характера и образа моделей. Наличие идеи в композиции, и определенной цветовой гаммы колорита.

*Выполнение:* **Тематическая двух фигурная композиция.** Передача среды в условиях интерьера. Дальнейшее освоение технических возможностей и приемов живописи маслом условиях помещения. Решение колористических задач с учетом освещенности ( искусственное , естественное)

## 5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения по дисциплине «Живопись» при реализации различных видов учебных занятий используются образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, рейтинговая, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются также следующие информационных технологий: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; интерактивные информационные технологии, технологии визуализации (презентационная графика, виртуальная экскурсия), поисковые системы технологии Веб 2.0; облачные технологии и т.п.

## 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа организуется в виде дополнительных занятий по выполнению программных постановок, а также выполнение набросков, композиционных эскизов и этюдов.

В программе отведено время на изучение такой темы, как наброски и зарисовки этюды. Задача состоит прежде всего в формировании целостного восприятия и выявления образной сути изображаемого. В практической работе необходимо использовать все виды набросков и зарисовок и этюдов (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению) в различных техниках и материалах. К самостоятельной же работе, относится написание реферативных работ по дисциплине «Живопись». Выполненные работы зачитываются и обсуждаются на занятиях. Задача практических занятий – отработать теоретические знания на практике, поэтому программа занятий включает элементы творческого освоения методов педагогической деятельности, нацелена на отработку и формирование профессиональных навыков, которые студенты могут применять на практике.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 к РП. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

**7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине**

Все формы учебной работы и контроля по очной форме обучения объединены в рамках балльно-рейтинговой системы. Итоговая оценка по дисциплине является накопительной. Базовая часть рейтинга по дисциплине включает рейтинговые оценки за работы на практических занятиях и выполнения контрольных заданий текущего контроля. Текущий контроль в каждом семестре проводится в форме просмотра практических работ студентов. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется через учет качества выполнения работ. По текущей работе студент может набрать до 70 баллов .

Дополнительная часть рейтинга может включать компенсирующие задания. Они выполняются в ходе семестра – если студент стремится компенсировать своё отсутствие на практических занятиях или недостаточно успешное участие в них; в период промежуточной аттестации – если студент не накопил в ходе семестра необходимое количество баллов; в порядке ликвидации академической задолженности.

На зачете или экзамене контролируемые компетенции проверяются двумя видами оценочных средств: реферат (тестирование), творческое задание. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на экзамене или зачете - 30 баллов.

**Пороговый уровень** сформированности контролируемых компетенций проверяется в форме реферата (к зачету) или тестирования (зкзамен) и выполненными творческими заданиями на практических занятиях для всех контролируемых компетенций.

**Базовый уровень** сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью: выполненных творческих заданий на практических занятиях; выполненной творческой работы; письменного высказывания (реферат) выбранной из предложенных.

При оценивании учитываются следующие критерии: правильность изложения материала, аргументированность, четкость и последовательность изложения материала, полнота изложения материала. Выполненная творческая работа.

**Повышенный уровень** сформированности контролируемых компетенций проверяется с помощью творческой работы, представляющего собой защиту проекта, подготовленного по теме, выбранной из предложенных. Устное выступление на защите реферата сопровождается презентацией. Выполненная творческая работа.

При оценивании учитываются следующие критерии: самостоятельный характер работы, убедительность выводов реферата, полнота и доказательность раскрытия темы реферата во время выступления, логичность изложения и структурированность материала в выступлении, свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы.

**Оценочные средства проведения промежуточного контроля по дисциплине «Живопись» (зачет, зачет с оценкой 2,3,5,6 семестры)**

| Баллы | Защита реферата |
|---|---|
| 0 -1 балл | Четкая структура реферата |
| 0 -2 балла | Грамотность в формулировке научного аппарата |
| 0 -2 балла | Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала |
| 0 -2 балла | Четкость и последовательность изложения материала, полнота |
| 0 -2 балла | Аргументированность и логичность выводов |
| 0 -1 балл | Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы |
| 0 -2 балла | Грамотное оформление ссылок на первоисточники |
| 0 -1 балл | Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации |
| 0 -1 балл | Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам |
| 0 -1 балл | Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы |
| | **Максимальное количество 15 баллов** |
| | **Выполнение задания творческого характера** |
| 0 – 2 балла | Оригинальность идеи творческой композиции |
| 0 –1 балл | Выбор формата и соразмерности изображаемых объектов, |
| 0 – 1 балл | Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого) |
| 0 – 2 балла | Выявление композиционного центра , главного и второстепенных элементов |
| 0 – 1 балл | Правильность в выборе приема и живописной техники |
| 0 – 2 балла | Работа цветовыми отношениями; выявление цветовых нюансов; передача динамики цвета в пространстве; |
| 0 – 2 балла | Владение художественными материалами живописи в передаче цветом объемной формы и объема изображаемого объекта |
| 0 – 2 балла | Владение живописными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон) |
| 0 – 2 балла | Выразительность живописной работы и художественно-технологический уровень исполнения |
| | **Максимальное количество – 15 баллов** |

**Оценочные средства для проведения промежуточного контроля по дисциплине «Живопись» (экзамен 1,4,7 семестры курс)**

*Промежуточная аттестация* по дисциплине проводится в форме экзамена.

В процессе промежуточной аттестации контролируемые компетенции ПК-2, ПК-3;ПК-4 проверяются тремя видами оценочных средств: (тестирование, реферат, творческое задание). Максимальное количество баллов, которое возможно получить на экзамене - 30 баллов.

| Баллы | Критерии и показатели оценки по видам оценочных средств |
|---|---|
| **Баллы** | **Защита реферата** |
| 0 -1 балл | Четкая структура реферата |
| 0 -1 балл | Грамотность в формулировке научного аппарата |
| 0 -1 балл | Глубина, полнота, правильность анализа и обобщения материала |

| | |
|---|---|
| 0 -1 балл | Четкость и последовательность изложения материала, полнота |
| 0 -1 балл | Аргументированность и логичность выводов |
| 0 -1 балл | Достаточно полный и правильно оформленный список использованной литературы |
| 0 -1 балл | Грамотное оформление ссылок на первоисточники |
| 0 -1 балл | Наличие и правильное оформление необходимых приложений, в том числе, презентации |
| 0 -1 балл | Оформление реферата в целом соответствует принятым нормам |
| 0 -1 балл | Устное выступление на защите реферата свободная ориентация в материале реферата при ответе на вопросы |
| | **Максимальное количество 10 баллов** |
| **Баллы** | **Тестирование** |
| **10 - 9 баллов** | 100%-87% правильных ответов |
| **8 – 7 баллов** | 86% -73%правильных ответов |
| **6 - 5 баллов** | 72% -61% правильных ответов |
| **0 баллов** | 60% и менее правильных ответов |
| | **Максимальное количество 10 баллов** |
| | **Выполнение задания творческого характера** |
| 0 – 2 балла | Оригинальность идеи творческой композиции |
| 0 – 1 балл | Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого) |
| 0 – 1 балл | Правильность в выборе приема и живописной техники |
| 0 – 1 балл | Владение художественными материалами живописи |
| 0 – 1 балл | Владение живописными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон) |
| 0 – 1 балл | Точность в передаче цветом формы и объема изображаемого объекта |
| 0 – 3 балла | Выразительность живописной работы и художественно-технологический уровень исполнения |
| | **Максимальное количество – 10 баллов** |

**Задания** выполняются в процессе самостоятельной работы по подготовке к зачету (экзамену). Задание студенты получают в начале изучения дисциплины совместно с темой реферата и сдают преподавателю для оценки за неделю до зачета (экзамена) вместе с рефератом. Непосредственно на экзамене осуществляется просмотр текущих работ, творческого проекта и проводится тестирование.

**Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов по дисциплине «Живопись»**

| **Вид работы** | **Количество баллов** |
|---|---|
| **Текущая работа:** | **0 - 38** |
| Практическое задание (3 задания х 10 баллов) | 0 - 30 |
| Самостоятельная работа (2 задания х 4 баллов) | 0 - 8 |

| | |
|---|---|
| **Текущий контроль № 1** (просмотр) | **0 - 7** |
| **Текущая работа:** | **0 - 48** |
| Практическое задание (3 задания х 10 баллов) | 0 - 30 |
| Самостоятельная работа (2 задания х 9 баллов) | 0 - 18 |
| **Текущий контроль № 2** (просмотр) | **0 - 7** |
| **ИТОГО:** | **0 - 100** |
| **Промежуточный контроль (зачет/зачет с оценкой/экзамен)** | **0 – 30** |
| **Премиальные баллы:** | |
| Активность в выполнении самостоятельной работы (превышение плана самостоятельной работы) | 0 - 2 |
| Посещение выставок (0,5 за каждое посещение) | 0 - 2 |
| Участие в выставках | 0 - 3 |
| Участие в конкурсах творческих работ | 0 - 5 |
| **Штрафы:** | |
| Нарушение сроков сдачи работ | минус 3 балла за каждую работу |
| Опоздание на занятие (за одно опоздание) | минус 0,5 |
| Отсутствие на занятии без уважительной причины (за одно занятие) | минус 1 |
| **Рейтинговая оценка по дисциплине** | **максимум 100 баллов** |

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте (экзамене).

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

**Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Живопись» при рейтинговой системе оценивания**

| Повышенный уровень | Базовый уровень | Пороговый уровень | Ниже порогового уровня |
|---|---|---|---|
| зачтено | зачтено | зачтено | не зачтено |
| отлично | хорошо | удовлетворительно | неудовлетворительно |
| 85-100 баллов | 71-84 балла | 61-70 баллов | 60 и менее баллов |

Фонд оценочных средств по дисциплине «Живопись» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - Москва: ВЛАДОС, 2007. - 224 с.
2. Могилевцев, В. А. Основы живописи : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 4арт, 2023. – Книга 2. – 98 с. : ил. – (Изобразительная грамота). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=706124. – ISBN 978-5-90495-702-5. – Текст : электронный.
3. Селицкий, А. Л. Живопись : учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск : РИПО, 2022. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-895-082-8. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Беляева,С.Е. Спецрисунок и художественная графика : учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 4-е изд. ; стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 240 с.
2. Визер,В.В. Живописная грамота. Основы портрета / В. В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 192 с.
3. Кузнецов, Н. Г. Живопись : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Кузнецов ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499528. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-26-4. – Текст : электронный.
4. Неонет, Н. Ф. Живопись : учебное пособие : [14+] / Н. Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615. – Библиогр.: с. 45. – ISBN 978-5-906697-22-6. – Текст : электронный.
5. Неонет, Н. Ф. Техника акварельной живописи : учебное пособие : [14+] / Н. Ф. Неонет; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617. – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст : электронный.
6. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для студентов вузов / Г. И. Панксенов. - 2-е изд.; стер. - Москва: Академия, 2008. - 144 с.
7. Серов, П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России : [14+] / П. Е. Серов ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650. – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : электронный.
8. Федоренко, В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие : [12+] / В. Е. Федоренко. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2024. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.

**Интернет-ресурсы**:

1. Авторский сайт о художественном образовании в современной школе. http://som.fio.ru/Resources/Moreva/st/index.htm
2. Интернет портал "Музеи России" - адреса и сайты всех музеев России. http://www.museum.ru/; http://www.museum-online.ru/
3. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
4. Ресурс по изобразительному искусству с качественными репродукциями. http://www.abcgallery.com .
5. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
6. Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея. http://center.rusmuseum.ru
7. Сайт Государственного Эрмитажа. http://www.hermitagemuseum.org
8. Сайт для учителей, студентов и родителей по художественному образованию. Уроки, Методики, новости, учебные планы. http://www.princetonol.com/groups/iad/
9. Сайт Международного Общества образования посредством искусства
10. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
11. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru/
12. Каталог образовательных ресурсов. http://window.edu.ru/window
13. www.art-education.ru/AE-magazine
14. http://www.eduhmao.ru
15. http://vestnik.rsuh.ru
16. http://anthropology.ru
17. http://www.iskunstvo.info
18. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8201.php
19. http://smallbay.ru/grafica.html
20. http://www.tretyakovgallery.ru/

**Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:**

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;

Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

**Программное обеспечение:**

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

**9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

5. Учебно-наглядные пособия для занятий, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации; видеоролики и плакаты по изучаемым вида изобразительного (живописного) искусства; экспонаты выставочного зала, аудио-визуальные пособия (видео– и DVD фильмы, видеоматериалы), печатные пособия (схемы, раздаточные и дидактические карточки), другие пособия: образцы, творческие и дипломные работы студентов из методического фонда

**Автор рабочей программы дисциплины:** Л.В. Ершова, профессор кафедры культурологии и изобразительного искусства, доктор педагогических наук, профессор.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «17» февраля 2026 г., протокол № 7.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

**<u>Приложение 1</u>. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

**Виды работ, предусмотренные программой по курсу:**

- работа с натуры, по памяти, по воображению;
- упражнения в отдельных элементах работы, наброски, зарисовки;
- работа над сюжетно-тематической композицией, составление эскиза.

Работа с натуры ставит целью изучение способов изобразительной деятельности, развитие творческих способностей художника - педагога. Поэтому особое место уделяется работе над композицией. В композиционном задании ставится задача подвести студентов к созданию картины: развертыванию сюжета, выделения главного, нахождения средств выразительности для передачи главного, передачи своего отношения. Работа над композицией дает возможность смелее применять разнообразные материалы и технику живописи. Главным моментом любого задания является составление эскиза, в котором должна отразиться задуманная форма картины, ее композиционный строй, тональное единство, композиционный центр. Для успешного формирования композиционного мышления предусмотрены систематические домашние задания по композиции.

**Методические указная по оформлению работ** Все работы оформляются в паспарту или приклеиваются на рулонную бумагу (обои). Все подписи - узким архитектурным шрифтом. Работа подписывается автором в нижнем правом углу: Шуйский филиал ИвГУ 20___-20___ уч. г, ___семестр, выполнил: студент ___ курса образовательной программы ИЗО _медиа Ф.И.О

**Перечень заданий для практической самостоятельной работы**

1. Тематический натюрморт-картина «Атрибуты искусства» (гипсовая маска или гипсовая голова, рулон белой бумаги, баночка с красками, рама багета, драпировки и т.д.). Зарисовки, поиск формата и композиционного решения постановки.
2. Тематический натюрморт-картина «Атрибуты искусства». Завершение композиции в среде.
3. Декоративный натюрморт (керамика, цветы, фрукты орнаментальными драпировками). ( приемы и материалы по выбору)
4. Натюрморт из металлических предметов быта с фруктами
5. Натюрморт в технике «пуантилизм» ( мазок на выбор6 точка, прямоугольный, волнистый, вертикальный и т.д.)
6. Натюрморт со старинными лампами. Передача влияния цвета источника света на и эмоциональное восприятие натюрморта зрителем.(Масло)
7. Поплечный портрет на цветном фоне (в трехчетвертном повороте). ( Масло)
8. Этюд портрета пожилого человека с введением в композицию изображения рук.
9. Этюд однофигурной постановки «Художник и модель». Обнаженная модель в интерьере мастерской художника ( копия произведения известного художника).
10. Этюд многофигурной постановки «Театральная студия». Костюмированные модели интерьере театра.

**Темы для самостоятельного изучения**

1. Основы живописной композиции.
2. Материалы и технические приемы живописи.
3. Законы перспективы в работе над этюдом натюрморта, интерьера.
4. Основы цветоведения
5. Материалы и технические приемы живописи.
6. Закономерности изображения человека средствами живописи

**Критерии оценки качества живописных умений студента по результатам текущей работы:**

**1. Общее композиционное решение изображения: 5 баллов**

1 балл – выбор формата целесообразно замыслу;

1 балл – соразмерность масштаба предметов к фоновому окружению;

1 балл – организация цветовой композиции;

1 балл – выявление выразительных качеств постановки в композиционном решении;

1 балл – выявление замысла постановки, ее композиционного центра, главного и второстепенного.

**2. Цветовое решение: 5 баллов**

1 балл – работа цветовыми отношениями;

1 балл – выявление цветовых нюансов;

1 балл – передача динамики цвета в пространстве;

1 балл – передача цветом объемной формы;

1 балл – построение колористического единства, обусловленного характером освещения.

**3. Передача формы и пространства: 5 баллов**

1 балл – передача пропорциональных отношений предметов и их перспективного построения на плоскости;

1 балл – выявление цветом объема предметов в системе смыслового взаимодействия;

1 балл – передача цветом материальности и фактуры предметов;

1 балл – соподчинение предметов и пространственных планов постановки согласно логике смыслового взаимодействия;

1 балл – выявление цветом единства характера освещения и световоздушной среды объекта изображения.

**Максимум 15 баллов за каждое задание.**
**В течение семестра студент может получить максимально до 70 баллов.**

**Примерные темы для написания рефератов**
**( к зачетам, зачету оценкой 2,3,5,6 семестры)**

1. Технология и техники работы акварелью.
2. . Импрессионизм . Натюрморт в живописи К.Коровина
3. Своеобразие живописи натюрмортов П. Сезанна
4. Пейзажи настроения акварелиста Сергея Андрияки
5. Символы Родины в акварельных пейзажах В. Черногалова
6. Кубизм в композициях натюрморта П. Пикассо
7. Карл Брюллов как художник- акварелист ( он первый изобрел технику послойной акварели)
8. Мастер передачи материальности в натюрморте – Илья Машков
9. Сергей Курбатов как мастер акварельной техники «по-сырому».
10. Импрессионизм в натюрмортах Игоря Грабаря
11. С любовью к русской деревне. Натюрморты В.Стожарова
12. Цвет и рефлексы в натюрмортах Кузьмы Петрова - Водкина
13. Особенности живописной манеры Зинаиды Серебряовой . На примере натюрмортов.
14. Средства художественной выразительности в живописи.
15. Натюрморт в европейской живописи 16 – 18 вв.
16. Натюрморт в европейской живописи 19 – 20 вв.

17. Натюрморт в творчестве русских художников дореволюционного периода.
18. Натюрморт в творчестве современных художников.
19. Декоративный натюрморт.
20. Роль рисунка в создании живописного произведения.
21. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой.
22. Закономерности построения объемной формы цветом.
23. Явление контраста. Контрасты цветовые и тоновые. Контрасты в природе и живописи.
24. Палитра художника и ее изобразительные возможности.
25. Смешение красок. Основные и производные цвета. Составить таблицу.
26. Приемы работы акварельными красками (по сухой основе, по влажной бумаге).
27. Ахроматические и хроматические цвета.
28. Основные и дополнительные цвета.
29. Теплые и холодные цвета, их взаимодействие и применение в живописи

**Примерные темы для написания рефератов (к экзаменам 1,4,7 семестры)**

1. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками.
2. Цветовая гамма. Цветовая гармония.
3. Колорит – важнейшее качество живописи и средство образного выражения замысла.
4. Целостность живописного изображения.
5. Роль цветовых рефлексов в организации живописного изображения.
6. Передача пространства в живописи. Закономерности цвето-воздушной перспективы.
7. Особенности работы в технике темперной живописи. Лессировки, корпусное письмо.
8. Техника масляной живописи. Материалы: основа, грунты и их применение.
9. Краски масляные, растворители, кисти, пользование ими и уход.
10. Натяжка и грунтовки холста.
11. Возможности и техники масляной живописи. Лессировки. Корпусное письмо.
12. Особенности построения объемной формы головы в живописи.
13. Последовательность работы над живописью живой головы.
14. Вопросы композиции в живописи портрета.
15. Жизнь и творчество Левицкого.
16. Жизнь и творчество Рокотова
17. Жизнь и творчество Боровиковского
18. Расцвет русского портретной живописи в 18 веке
19. Жизнь и портретное творчество Брюллова
20. Жизнь и творчество В. Венецианов
21. Жизнь и портретное творчество И.Н. Крамского
22. Жизнь и творчество В. Васнецова.
23. ворчество Врубеля в области искусства портрета.
24. Особенности работы над живописью фигуры человека.
25. Образы крестьянских детей в творчестве Ф.В.Сычкова
26. Образ детства в живописных портретах З.Серебряковой
27. Образ человека в живописи Павла Корина
28. Своеобразие художественно-образного языка живописи Ф.А. Малявина
29. Женские образы в творчестве В.А. Серова
30. Многообразие человеческих образов в живописи А. Иванова.
31. Суриков – мастер портрета в исторической живописи
32. Портретное творчество К. П. Брюллова
33. Портрет и бытовой жанр в живописи И.Репина

34. Женские образы в живописи Абрама Архипова
**35.** Женские образы в народном костюме Маковского

**Методические рекомендации по подготовке рефератов**

*Реферат* (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по одной из актуальных теоретических или практических проблем.

**Этапы работы над рефератом**

*1. Выбор проблемы*

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный признак научного склада ума учителя.

Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, раздумья.

1. *Формулирование темы и ее осмысление.* Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно постоянно ориентироваться при написании работы. Материал, не работающий на название исследования а, из его содержания должен быть исключен.

*3. Составление плана.* Обычно план работы в себя включает: введение, два-три вопроса (раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы и приложения.

*Во введении* (1,5-2 стр.) обычно отражаются:

а) актуальность проблемы и темы исследования;

б) степень ее разработанности в имеющейся литературе;

в) цель написания.

*Первая глава* должна носить теоретический характер, вторая и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из их содержания.

*В заключении* (1 – 1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы поднимаются на новую теоретическую высоту.

*В приложении* помещаются материалы исследовательского (рабочего, справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по тексту. Приложения могут быть выполнены в форме презентаций. Художественно-дидактических таблиц.

*Список литературы* составляется с учетом требований государственного стандарта.

*4. Поиск и изучение необходимой литературы.* Готовя работу по избранной проблеме, обучающийся должен познакомиться с имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное решение. Знать основную литературу по теме исследования – *первая обязанность исследователя.*

Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и конспектирование имеющихся источников. Выписки должны сопровождаться обязательными ссылками на источники (автор, название источника, страницы), а также собственными суждениями и комментариями рефератчика.

*5. Систематизация собственных исследовательских материалов.* В содержании работы непременно должен быть представлен собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, нужно самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в

порядок свои записи, графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для аргументации положений, отражаемых в реферате.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении *эксперимента*, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой дополнительной подготовки.

*6. Уточнение первоначального плана исследования.* Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, различных ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить или даже изменить название темы, или название глав, глав, разделов, параграфов, поменять их местами и т.д.

*7. Написание текста.* Это самый ответственный и одновременно очень радостный этап работы над исследованием, поскольку носит ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, шлифует стиль изложения материала – письменную речь.

Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые цитаты должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований Госстандарта.

Средний объем реферата – до 15 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

Средний объем курсовой работы 30-40 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

*8 . Апробация полученных результатов.* Она включает в себя выступления на конференциях и иных мероприятиях с изложением основных положений своего исследования, а также опубликование полученных результатов в печати.

*9. Оформление реферата.* Желательно, чтобы текст работы был отпечатан. Листы реферата должны быть пронумерованы и сброшюрованы.

На титульном листе обычно указываются: полное название учебного заведения, тема исследования с указанием вида исследования – реферат или курсовая работа, указывается дисциплина, по которой выполняется исследование, фамилия автора, научного руководителя, и год написания. На следующем листе печатается *содержание работы*

**Требования к структуре и оформлению реферата:**

Средний объем реферата –от 6 до 15 страниц печатного текста через 1,5 интервала, не считая приложений.

Источники: использовать в реферате не менее 5 источников (ссылки на эти источники обязательны!).

Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть

4.1…..

4.2…..

5. Заключение

6. Список литературы

***В реферате обратить внимание на рассмотрение следующих вопросов:***

- исторический период, когда жил художник
- его краткая биография
- жанр или вид искусства, в котором работал художник
- общая характеристика жанра ( историческая справка, содержание, средства образности и т.д.)
- характеристика творчества художника в соответствии с темой реферата
- средства выразительности на примере нескольких ( или одной) работ художника
- значение творчества этого художника для современности (актуальность его творчества)
- выводы

**Разработка презентации к выбранной теме реферата**

**Задание:**

Разработать компьютерную презентацию к выбранной теме реферата:

1.Разработать электронную показательную (презентационную) версию выбранного вида искусства или графической техники, предусмотрев в ней три обязательных элемента:

а) Заголовок, описание цели изучения выбранного вида искусства или графической техники, краткой характеристики (указать, кто разработал, направление подготовки. курс, дисциплина).

б) Наглядность (документы, фотографии, видеофрагменты и т.п.) и, если требуется, технология изготовления; средства художественной выразительности и т.п.

в) Содержание или оглавление.

2. Материал для реферата необходимо отбирать с учётом следующих возможных целей представления:

– доказательство профессионального самоопределения;

– самопрезентация в целях трудоустройства и (или) дальнейшей работы в образовательных учреждениях.

3. В презентации необходимо отразить научные, профессиональные, творческие достижения в выбранном виде искусства или графической техники, а также ценностные ориентации, взгляды, позиции от традиционных в исторические периоды до современности.

**Экзаменационное (зачетное) собеседование по реферату оценивается по критериям:**

**При условии полного соответствия содержания реферата следующим критериям:**

3 балла - Точность изложения информации.
3 балла - Логичность и системность ответов.
3 балла - Владение терминологическим аппаратом.
3 балла - Умение привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
3 балла – Оформление соответствует требованиям
**студент получает максимальную оценку 15 баллов**

**При условии соответствия содержания реферата следующим критериям**
3 балла - Информация с фактической стороны представлена верно.
3 балла - Ответ выстроен системно, в логической последовательности.
2 балла - Термины используются в целом корректно, и их значение объясняется студентом.
2 балла - Приводятся примеры на отдельные теоретические положения.
2 балла – В целом оформление реферата правильное, но имеются некоторые погрешности
**студент может получить до 12 баллов**

**При условии неполного соответствия содержания реферата следующим критериям**:
3 балла - Информация с фактической стороны представлена верно.
2 балла - Допущены нарушения принципа системности в построении ответа.
1 балл - Допущена неточная трактовка некоторых терминов.
2 балла - Имеются затруднения с нахождением примеров подтверждения теоретического положения.
1 балл – оформление реферата
**студент может получить до 9 баллов**

**При полном несоответствии содержания реферата большинству критериев:**
1 балл - Информация с фактической стороны представлена не совсем верно.
1 балл - Ответ выстроен с нарушением логической последовательности.
0 баллов - Студент некорректно трактует базовые термины.
0 баллов - Студент не может привести примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
0 баллов - Неаккуратное оформление текста реферата
**студент может получить до 3 баллов**

**Примерные контрольные практические задания для промежуточного контроля (экзамен 1, 4, 7семестры)**

1. Тематический натюрморт, выполненный в технике «Аля - прима».
2. Многоярусный натюрморт. Техника выполнения – по выбору студента.
3. Декоративный натюрморт, выполненный с применением различных материалов.
4. Живопись натюрморта, составленного из разных по форме и материалам предметов (бумага 0,5 листа, гуашь).
5. Этюд головы с введением в композицию изображения рук (полуфигура одетая) (холст, картон, масло). Скомпоновать полуфигуру с учетом характеристики портретируемого, цветовой гаммы постановки, освещения; определить степень активности воздействия на зрителя различных элементов композиции.
6. Двухфигурная сюжетная композиция.

**Примерные контрольные практические задания для промежуточного контроля ( зачеты 2,3,5,6семестры)**

**Практические задания оцениваются по следующим критериям:**

1. Тематический многоярусный натюрморт. передача материальности (А2, акварель)
2. Натюрморт из предметов народных промыслов в интерьере (А2 гуашь)
3. Портрет человека в положении сидя с руками на нейтральном фоне (А2 холст, масло)

4. Женский поколенный портрет с ярко выраженным освещением (А2 холст, масло)
5. Женский портрет в народном костюме в интерьере (А2 холст, акрил, масло)

**Контрольные практические задания оцениваются по следующим критериям**

| | **Выполнение задания творческого характера** |
|---|---|
| 0 – 2 балла | Оригинальность идеи творческой композиции |
| 0 –1 балл | Выбор формата и соразмерности изображаемых объектов, |
| 0 – 1 балл | Точность в конструктивном построении работы (передача пропорций, характера изображаемого) |
| 0 – 2 балла | Выявление композиционного центра , главного и второстепенных элементов |
| 0 – 1 балла | Правильность в выборе приема и живописной техники |
| 0 – 2 балла | Работа цветовыми отношениями; выявление цветовых нюансов; передача динамики цвета в пространстве; |
| 0 – 2 балла | Владение художественными материалами живописи в передаче цветом объемной формы и объема изображаемого объекта |
| 0 – 2 балла | Владение живописными средствами выразительности (цвет, линия, штрих, пятно, тон) |
| 0 – 2 балла | Выразительность живописной работы и художественно-технологический уровень исполнения |
| | **Максимальное количество – 15 баллов** |

**Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций**

**Защита реферата, творческого проекта, на зачете, оцениваются по следующим критериям:**

Оценка **«зачтено»** выставляется при условии соответствия уровня освоения дисциплины следующим критериям:

- выполнены все запланированные аудиторные, самостоятельные, семестровые работы (текущая работа)
- на защите реферата студент демонстрирует знание исследуемого теоретического материала, достаточно уверенно в нем ориентируется, правильно соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, в целом знает технические и технологические особенности выполнения заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине не ниже порогового;
- на защите творческой работы , представлена работа, которая отличается актуальностью замысла, достаточно четко спланирован, последовательно и планомерно реализован, выполнен на хорошем профессиональном уровне, в целом грамотно выполнен художественный самоанализ творческой работы, что соответствует уровню владения художественно-творческими умениями и навыками не ниже порогового

Оценка **«не зачтено»** выставляется при условии соответствия уровня освоения дисциплины следующим критериям:

- все запланированные аудиторные, самостоятельные, семестровые работы (текущая

работа) выполнены не в полном объеме;

- защита реферата показала, что студент не знает исследуемый теоретический материал в полном объеме, неуверенно в нем ориентируется, не соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, не знает технические и технологические особенности выполнения заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине ниже порогового;
- на защите творческой работы, представлена работа, которая не отличается ни оригинальностью, ни актуальностью замысла, без четкого плана, выполнен на низком профессиональном уровне, с серьезными погрешностями выполнен художественный самоанализ творческой работы, что соответствует уровню владения художественно-творческими умениями и навыками ниже порогового

**Итоговая оценка по освоению дисциплины «Живопись» представляет собой сумму баллов, набранных по результатам оценки за защиту реферата (с собеседованием) (0-15 баллов), творческой работы (0 – 15 баллов) и с учетом выполнения текущей работы.**

**Ответы на вопросы собеседования (тестирования) и защита творческой работы на экзамене оцениваются по следующим критериям:**

Оценка **«отлично»** выставляется при условии полного соответствия по следующим критериям:

- студент отлично знает программный теоретический материал ( по результатам тестирования), свободно в нем ориентируется, правильно соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, знает технические и технологические особенности выполнения заданий, что соответствует повышенному уровню знаний по дисциплине;
- на защите реферата студент демонстрирует знание исследуемого теоретического материала, достаточно уверенно в нем ориентируется, правильно соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, в целом знает технические и технологические особенности выполнения заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине не ниже порогового;
- на защите творческой работы студент представил работу, которая отличается самостоятельностью, оригинальностью и актуальностью замысла, четко спланирован, последовательно и планомерно реализован, выполнен на высоком профессиональном уровне, грамотно выполнен художественный самоанализ творческой работы, что соответствует повышенному уровню владения художественно-творческими умениями и навыками

Оценка **«хорошо»** выставляется при условии соответствия уровня освоения дисциплины следующим критериям:

- что студент хорошо знает программный теоретический материал, достаточно уверенно в нем ориентируется, правильно соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, в целом знает технические и технологические особенности выполнения заданий, что соответствует базовому уровню знаний по дисциплине;
- защита реферата показала, что студент знает исследуемый теоретический материал в полном объеме, достаточно уверенно в нем ориентируется, но не соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине ниже порогового;

- на защите творческой работы, представлена работа, которая отличается актуальностью замысла, достаточно четко спланирован, последовательно и планомерно реализован, выполнен на хорошем профессиональном уровне, в целом грамотно выполнен художественный самоанализ проектного продукта, что соответствует базовому уровню владения художественно-творческими умениями и навыками

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется при условии соответствия уровня освоения дисциплины следующим критериям:

- что студент знает программный теоретический материал не в полном объеме, неуверенно в нем ориентируется, с погрешностями соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, в целом знает технические и технологические особенности выполнения заданий, что соответствует пороговому уровню знаний по дисциплине;
- защита реферата показала, что студент знает исследуемый теоретический материал в не полном объеме, неуверенно в нем ориентируется, не умеет соотносить полученные знания с выполнением практических заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине ниже порогового;
- на защите творческой работы , представлена работа, которая не отличается оригинальностью замысла, не достаточно четко спланирован, реализован в хаотичном порядке, выполнен на удовлетворительном профессиональном уровне, с погрешностями выполнен художественный самоанализ проектного продукта, что соответствует пороговому уровню владения художественно-творческими умениями и навыками

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при условии соответствия уровня освоения дисциплины следующим критериям:

- что студент не знает программный теоретический материал в полном объеме, неуверенно в нем ориентируется, не соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине ниже порогового;
- защита реферата показала, что студент не знает исследуемый теоретический материал в полном объеме, неуверенно в нем ориентируется, не соотносит полученные знания с выполнением практических заданий, что соответствует уровню знаний по дисциплине ниже порогового;
- на защите творческой работы, представлена работа, которая не отличается ни оригинальностью, ни актуальностью замысла, без четкого плана, выполнен на низком профессиональном уровне, с серьезными погрешностями выполнен художественный самоанализ проектного продукта, что соответствует уровню владения художественно-творческими умениями и навыками ниже порогового.