

Православная религиозная организация – Синодальное учреждение
Русской Православной Церкви
«Учебный комитет Русской Православной Церкви»

Утверждено
на коллегии Учебного комитета
Русской Православной Церкви
протокол № 7
«30» ноября 2022 года

ТИПОВАЯ
Рабочая программа дисциплины
«ЖИВОПИСЬ»
основной образовательной программы
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

форма обучения: очная

Составитель рабочей программы:

Мищенко Татьяна Александровна, Председатель федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, эксперт Института контроля качества и аккредитации образовательных программ в сфере культуры и искусства, Член Союза художников Российской Федерации, Творческий руководитель Иконописного отделения «Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви».

Типовая рабочая программа дисциплины «Живопись» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

Типовая рабочая программа дисциплины «Живопись» разработана при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Рецензент программы: Полякова Ольга Александровна, доцент кафедры рисунка Российской академии художеств "Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина", преподаватель Иконописного отделения «Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви», член союза художников России, член союза дизайнеров России, член союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Живопись» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных со способами освоения профессиональных навыков в области живописи, выявляет связь с другими дисциплинами модуля «Иконописание» (предмет «Иконописание»), а также Художественно-эстетического модуля, такими как «Композиция», «Рисунок», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт», «Драпировка», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», «История техники и материалы живописи», обобщает полученные в процессе обучения навыки и практику их применения в творческой деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о церковно-художественном опыте Церкви, осваивают основные термины и понятия, изучают выдающиеся произведения церковной и светской живописи, получают практические навыки по изображению предметно-пространственной среды, учатся владению различными живописными техниками и художественными материалами, развивают чувство цвета, цветовой и цвето-тональной композиции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является обеспечение высокого уровня подготовки профессиональных иконописцев, отвечающих потребностям Церкви, формирование у студентов навыков изображения предметно-пространственной среды с использованием различных техник и материалов живописи

Задачи курса:

1. Освоение исторического церковно-художественного опыта Церкви при изображении предметно-пространственной среды.
2. Изучение различных техник и материалов живописи (акварель, масло, темпера).
3. Практическое изучение особенностей различных стилевых течений (академические традиции, классицизм, барокко и т.д.).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
- разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;

- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
- художественные особенности стилевых течений (академическая традиция, классицизм, барокко и др.) в церковном изобразительном искусстве;

Уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

Владеть:

- навыками построения формы с помощью цвета и тона;
- основными приёмами ведения живописных работ;
- знаниями по технике и технологии живописи.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-1. Понимать духовную сущность, церковно-общественную и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, помня о значимости духовного искусства для нашего общества и времени;

ПК-1. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала;

ПК-5. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к Художественно-эстетическому модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо, как предшествующее - «Композиция», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт».

3.2. Дисциплина «Живопись» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и/или практиками: «Иконописание», «Драпировка», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», «Учебно-творческая практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 128 академических часов (2 часа неделю), дисциплина преподаётся в 1, 2 и 3, 4 семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: (*устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование, промежуточный просмотр и др.*) и **промежуточная аттестация** в форме зачета во 2 и 4 семестрах.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
	Модуль 1: Акварель		2	30	32	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	
1.	Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса «Живопись». Особенности акварельной живописи	I	2		2	ОК 2	
2.	Тема 1.2. Несложный натюрморт из двух-трех предметов	I		6	6	ПК 1 ПК 3	Промежуточный просмотр
3.	Тема 1.3. Натюрморт с ограничением цветовой палитры (гризайль)	I		6	6	ПК 1 ПК 3	Промежуточный просмотр
4	Тема 1.4. Архитектурная акварель(копия)	I		6	6	ОК 2 ПК 1 ПК 3	Промежуточный просмотр
5	Тема 1.5. Фрагмент проекта росписи Храма (копия)	I		6	6	ОК 2 ПК 1 ПК 3	Промежуточный просмотр
6.	Тема 1.6. Натюрморт из предметов, противоположных по цвету. Контрольное занятие.	I		6	6	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Всего часов в семестре:		2	30	32		

	Модуль 2: Многослойная акварель	II	2	30	32	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	
7.	Тема 2.1. Натюрморт из нескольких предметов несложных по форме и ясных по цвету	II		2	2	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
8.	Тема 2.2. Натюрморт из с гипсовым орнаментом или капителью, и драпировкой	II		6	6	ПК 1. ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
9.	Тема 2.3. Натюрморт с черепом («ванитас»)	II	2	10	12	ОК 2 ПК 3 ПК 5.	Промежуточный просмотр
10.	Тема 2.4. Натюрморт из предметов быта, различных по материалности	II		12	12	ПК 1. ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Зачет	II		X		ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Просмотр
	Всего часов в семестре:	32	2	30	32		
	Модуль 3: Основы масляной живописи	III	4	28	32	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	
11.	Тема 3.1. Основы технологии масляной живописи	III	4		4	ОК 2	
12.	Тема 3.2. Несложный натюрморт	III		4	4	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
13.	Тема 3.3. Натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой, с драпировкой	III		12	12	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
14.	Тема 3.4. Натюрморт с гипсовой головой. Контрольное занятие.	III		12	12	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Всего часов в семестре:		4	28	32		
	Модуль 4: Голова, руки, стопы	IV		32	32	ОК 2 ПК 1 ПК 3	

						ПК 5	
15.	Тема 4.1. Этюд головы натурщика (гризайль)	IV		2	2	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
16.	Тема 4.2. Портрет с руками(копия)	IV		6	6	ОК 2 ПК 1 ПК 3	Промежуточный просмотр
17.	Тема 4.3. Этюд головы натурщика	IV		6	6	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
18.	Тема 4.4. Этюд рук натурщика	IV		6	6	ОК 2 ПК 1 ПК 3	Промежуточный просмотр
19.	Тема 4.5. Стопы (копия)	IV		6	6	ОК 2 ПК 1 ПК 3	
20.	Тема 4.6. Этюд стоп натурщика	IV		6	6	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Зачет	IV		X		ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Просмотр
	Всего часов в семестре:			32	32		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		8	120	128		

5.2. Развёрнутый тематический план занятий

Модуль 1. Акварель.

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса «Живопись».

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Техники живописи. Акварель. Свойства, особенности и возможности материала. Методы работы акварелью (аля-прима и многослойный), обсуждение свойств бумаги и акварельных красок.

Задача курса: выбор наиболее удачной композиции постановки, грамотное построение с учётом линейной перспективы, анатомии, передача больших цветовых и тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов цветом.

Тема 1.2. Несложный натюрморт из двух-трех предметов

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: выявление уровня подготовки обучающихся.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен практически работать в технике акварели, выполнить натюрморт из двух – трех предметов, решить основные задачи при выполнении этого задания, представить окончательный результат работы.

Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение композиции натюрморта, перенос наиболее удачного эскиза на лист, уточнение композиции в листе;

Занятие 2. Построение натюрморта с учётом линейной перспективы, закладка больших цветовых отношений;

Занятие 3. Уточнение цветовых отношений с учётом тональной и световоздушной перспективы, лепка деталей средствами живописи, выявление формы предметов, теплородности и освещённости.

Тема 1.3. Натюрморт с ограничением цветовой палитры (гризайль).

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Освещение боковое. Натюрморт ставится из предметов, контрастных по тону. Основная задача: передача тональных отношений, изучение светотени, лепка формы предметов тоном средствами живописи.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен изучить технику гризайли, последовательность ведения работы, уметь работать ограниченной палитрой (черный или коричневый цвета).

Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта, перенос наиболее удачного эскиза на лист;

Занятие 2. Уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы, закладка тональных отношений, лепка формы предметов тоном средствами живописи;

Занятие 3. Уточнение тональных отношений с учётом световоздушной перспективы, обобщение, завершение работы.

Тема 1.4. Архитектурная акварель(копия).

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

В качестве образца обучающиеся под руководством педагога выбирают акварель для копирования, обращаясь к лучшим образцам архитектурной и пейзажной живописи 18 века

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, подготовка к выполнению эскизов росписи Храма.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен изучить технику отмывки, последовательность ведения работы, а также уметь работать ограниченной палитрой

Занятие 1. Выбор образца для копирования, определение стратегии работы и цветовой палитры, перенос рисунка образца на лист.

Занятие 2. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца.

Занятие 3. Завершение копирования с акцентом на стилевые особенности образца.

Тема 1.5. Фрагмент проекта росписи Храма (копия)

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

В качестве образца обучающиеся под руководством педагога выбирают акварельные эскизы росписей Храмов, Иконостасов, интерьерные акварели 19 века.

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, подготовка к выполнению эскизов росписи Храма.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен изучить технику отмывки, последовательность ведения работы, а также уметь работать ограниченной палитрой

Занятие 1. Выбор образца для копирования, определение стратегии работы и цветовой палитры, перенос рисунка образца на лист.

Занятие 2. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца.

Занятие 3. Завершение копирования с акцентом на стилевые особенности образца.

Тема 1.6. Натюрморт из предметов, противоположных по цвету.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Натюрморт из предметов, противоположных по цвету.

Основная задача - сравнение противоположных цветов и умение их гармонизировать.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен знать, что такое противоположные(дополнительные) цвета, уметь составлять и смешивать цвета, владеть акварельной кистью, знать свойства бумаги.

Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение цветовой палитры, перенос наиболее удачного эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;

Занятие 2. Закладка цветовых и тональных отношений, лепка формы предметов средствами живописи;

Занятие 3. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы, уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Модуль 2. Многослойная акварель.

Тема 2.1. Натюрморт из нескольких предметов несложных по форме и ясных по цвету

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: повторение материала предыдущего семестра, а также развитие эмоционального восприятия природы, чувства цвета, гармонии.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен знать способы и средства создания цветовой гармонии, изображения формы и передачи материальности, последовательность выполнения работы.

Занятие 1. Акварельная живопись а ля прима с использованием техники помокрому.

Тема 2.2. Натюрморт из с гипсовым орнаментом или капителью и драпировкой.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: наряду с общим цветовым и тональным решением постановки научиться передавать форму гипсового орнамента или капители с помощью техники акварельной отмывки

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен знать способы построения гипсового орнамента или капители, особенности тональных и цветовых отношений при наличии в натюрморте гипсовых предметов, особенности лепки формы сложных гипсовых и архитектурных форм, технику отмывки.

Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение композиции натюрморта, построение натюрморта с учётом линейной перспективы

Занятие 2. Проверка построения гипсового орнамента или капители, уточнение пропорций, закладка тональных отношений, лепка формы предметов

Занятие 3. Лепка формы, многослойное наложение красочного слоя, уточнение цветовых и тональных отношений.

Тема 2.3. Натюрморт с черепом («ванитас»).

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, подготовка к рисованию портрета.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен изучить основы пластической анатомии, различные типы средневековых натюрмортов, последовательность ведения работы над натюрмортами «ванитас»

- Занятие 1. Лекция по основам анатомии черепа, стилистике барокко и времени появления натюрмортов типа «ванитас»;
- Занятие 2. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта, перенос наиболее удачного эскиза на лист, уточнение композиции в листе;
- Занятие 3. Построение натюрморта с учётом линейной перспективы, закладка цветовых и тональных отношений;
- Занятие 4. Лепка формы предметов средствами живописи, уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
- Занятие 5. Лепка формы предметов средствами живописи;
- Занятие 6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

**Тема 2.4. Натюрморт из предметов быта,
различных по материальности**
Форма проведения занятия: практическая.
Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: применение всех знаний, полученных в процессе обучения. Передача материальности. Лепка формы цветом при ясном и выразительном композиционном решении. Цельность колористического и тонального решения. Грамотная последовательность ведения работы.

Материал – акварельная бумага, профессиональные акварельные краски и кисти. Студент должен знать способы и средства изображения предметов натюрморта, значение цвета в натюрморте, влияние освещения на цвета предметов, а также уметь создавать цветовую гармонию, колорит, изображать формы предметов натюрморта, владеть техниками акварельной живописи

- Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
- Занятие 2. Перенос наиболее удачного эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
- Занятие 3. Закладка цветовых и тональных отношений;
- Занятие 4. Лепка формы предметов средствами живописи;
- Занятие 5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
- Занятие 6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Модуль 3. Основы масляной живописи.
Тема 3.1. Основы технологии масляной живописи
Форма проведения занятия: лекционная.
Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Занятие 1. Техники масляной живописи. Историческая справка по различным этапам развития масляной живописи. Методы работы
- Занятие 2. Свойства, особенности и возможности масляной живописи. Основы под масляную живопись, натяжка холста, подготовка поверхности холста,

картона, бумаги. Различные типы грунтов. Кисти, краски, разбавители. Организация палитры.

Тема 3.2. Короткий натюрморт (этюд)

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача – освоение приёмов масляной живописи, развитие эмоционального восприятия природы, чувства цвета, гармонии

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен выполнить натюрморт в технике масляной живописи, освоить различные способы наложения, смешения масляных красок, особенности грунтов.

Занятие 1.

- выполнение эскизов, перенос наиболее удачного эскиза на холст,
- уточнение композиции в холсте, построение натюрморта с учётом линейной перспективы, закладка больших цветовых отношений.

Занятие 2.

- уточнение цветовых отношений с учётом тональной и световоздушной перспективы,
- лепка деталей средствами живописи,
- выявление формы предметов, теплохолодности и освещённости.

Тема 3.3. Натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой, с драпировкой.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: наряду с общим цветовым и тональным решением постановки более конкретно пролепить форму гипса и передать характер складок. Цельность колористического и тонального решения. Грамотная последовательность ведения работы.

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен знать основы построения гипсового орнамента, особенности натюрморта с гипсовым орнаментом или вазой, а также уметь компоновать на холсте гипсовый орнамент или вазу, передавать пропорции предметов, передавать объём предметов с помощью цвета и тона, создавать цветовую гамму с учетом освещения, владеть техниками масляной живописи.

Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;

Занятие 2. Перенос наиболее удачного эскиза на холст, уточнение композиции в холсте, построение гипсовых отливок с учётом линейной перспективы;

Занятие 3. Закладка цветовых и тональных отношений;

Занятие 4. Лепка формы предметов средствами живописи;

Занятие 5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;

Занятие 6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 3.4. Натюрморт с гипсовой головой.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: лепка формы средствами живописи (цветовые контрасты, светотень). Цельность колористического и тонального решения. Грамотная последовательность ведения работы.

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен знать основы пластической анатомии и методику построения гипсовой головы, особенности натюрморта с гипсовой головой, а также уметь компоновать в холсте гипсовую голову, передавать пропорции и объём предметов с помощью цвета и тона, создавать цветовую гамму с учетом освещения, владеть техниками масляной живописи.

Занятие 1. Выполнение эскизов в тоне и цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;

Занятие 2. Перенос наиболее удачного эскиза на холст, уточнение композиции в холсте, построение гипсовой головы с учётом знаний по пластической анатомии и линейной перспективе;

Занятие 3. Уточнение рисунка и закладка цветовых и тональных отношений;

Занятие 4. Лепка формы предметов средствами живописи;

Занятие 5. Уточнение цветовых и тональных отношений;

Занятие 6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Модуль 4. Голова, руки, стопы.

Тема 4.1. Этюд головы натурщика (гризайль)

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Модель с четкими, яркими по форме и цвету чертами лица.

Основная задача: передача цветом большой формы головы. Анатомически верное построение головы. Нахождение методом сравнения большого пятна света и тени, отношения головы к фону.

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен знать: основы пластической анатомии, особенности построения головы натурщика с учетом линейной перспективы и пропорций, способы тонального решения с учетом освещения, предпочтительные техники гризайли маслом.

Занятие 1.

- выполнение эскизов в тоне и цвете, определение композиции, определение палитры;

- перенос наиболее удачного эскиза на холст;
- уточнение композиции в листе, построение;
- закладка больших тональных отношений;
- уточнение рисунка и тональных отношений с учётом правильности пропорций, пластической анатомии и линейной перспективы;
- лепка головы с помощью тона средствами масляной живописи;
- выявление формы предметов, освещённости.

Тема 4.2. Портрет с руками(копия)

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

В качестве образца обучающиеся под руководством педагога выбирают портрет с руками либо фрагмент более крупной композиции для копирования, обращаясь к лучшим образцам церковной и светской живописи 18 века

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, подготовка к Иконописанию в академической традиции.

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масла.

Студент должен изучить технику масляной живописи и стилистику, характерную для данного периода, последовательность ведения работы.

Занятие 1. Выбор образца для копирования, определение стратегии работы и цветовой палитры, перенос рисунка образца на холст. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца (рисунок в «мёртвых тонах» (гризайль));

Занятие 2. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца (лессировки);

Занятие 3. Завершение копирования с акцентом на стилевые особенности образца.

Тема 4.3. Этюд головы натурщика

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: передача больших цвето-тональных отношений, большой формы головы. Проработка деталей лица: глаза, нос, рот.

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен знать основы пластической анатомии, особенности построения головы натурщика с учетом линейной перспективы и пропорций, способы цветового и тонального решения с учетом освещения, предпочтительные техники масляной живописи

Занятие 1. выполнение эскизов в тоне и цвете, определение композиции, определение палитры, перенос наиболее удачного эскиза на холст, уточнение композиции в холсте, построение головы;

Занятие 2. закладка больших цветовых и тональных отношений, проработка деталей лица (глаза, нос, рот, уши) с помощью цвета и тона средствами масляной живописи;

Занятие 3. уточнение цветовых и тональных отношений с учётом правильности пропорций, пластической анатомии и линейной перспективы.

Тема 4.4. Этюд рук пожилого натурщика
Форма проведения занятия: практическая.
Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: живопись кистей рук с учётом пластической анатомии и передачи материальности

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен знать основы пластической анатомии, особенности живописи кистей рук, определение пропорций, способы цветового и тонального решения с учетом освещения, предпочтительные техники масляной живописи

Занятие 1. выполнение эскизов в тоне и цвете, определение композиции, определение палитры, перенос наиболее удачного эскиза на холст, уточнение композиции в холсте, тональный рисунок кистей на холсте;

Занятие 2. закладка больших цветовых и тональных отношений, проработка деталей (фаланги пальцев, запястье, пястье), с помощью цвета и тона средствами масляной живописи;

Занятие 3. уточнение цветовых и тональных отношений с учётом правильности пропорций, пластической анатомии.

Тема 4.5. Стопы (копия)
Форма проведения занятия: практическая.
Краткое содержание, раскрывающее тему.

В качестве образца обучающиеся под руководством педагога выбирают этюд стоп либо фрагмент более крупной композиции для копирования, обращаясь к лучшим образцам церковной и светской живописи 19 века

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, подготовка к Иконописанию в академической традиции.

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масла.

Студент должен изучить технику масляной живописи и стилистику, характерную для данного периода, последовательность ведения работы.

Занятие 1. Выбор образца для копирования, определение стратегии работы и цветовой палитры, перенос рисунка образца на холст. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца;

Занятие 2. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца;

Занятие 3. Завершение копирования с акцентом на стилевые особенности образца.

Тема 4.6. Этюд стоп пожилого натурщика

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача: живопись стоп с учётом пластической анатомии и передачи материальности

Материал – холст на подрамнике (холст на картоне), масляные краски, палитра для масляной живописи, кисти, лак, разбавитель, масло.

Студент должен знать основы пластической анатомии, особенности живописи стоп, определение пропорций, способы цветового и тонального решения с учетом освещения, предпочтительные техники масляной живописи

Занятие 1. выполнение эскизов в тоне и цвете, определение композиции, определение палитры, перенос наиболее удачного эскиза на холст, уточнение композиции в холсте, тональный рисунок стоп на холсте;

Занятие 2. закладка больших цветовых и тональных отношений, проработка деталей (фаланги пальцев, предплюсна, плюсна), с помощью цвета и тона средствами масляной живописи;

Занятие 3. уточнение цветовых и тональных отношений с учётом правильности пропорций, пластической анатомии.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Практические занятия являются основной формой обучения по дисциплине «Живопись». Они проводятся по каждому модулю курса и дополняются самостоятельной работой студентов. **Цель** такого рода занятий - достичь качественного уровня в освоении тематики курса, овладеть основами художественного исполнительского мастерства, сформировать умение

профессионально писать и рисовать в академической традиции, а также, оценить качество самостоятельной подготовки студентов.

Формой практических занятий является практическая работа в мастерской под руководством преподавателя. Работа преподавателя может состоять в проведении мастер-класса, устного обсуждения недостатков работы студента, практической помощи студенту.

При подготовке практического занятия необходимо:

- подобрать и поставить постановку;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план практического занятия и подобрать образцы работ высокого художественного уровня, близких теме постановки;
- дать рекомендации по изучению этих образцов;
- при необходимости провести необходимые консультации.

В процессе практического занятия работы студентов могут оцениваться по следующим критериям:

- грамотное композиционное решение;
- правильность построения;
- умение определять пропорции;
- знание основ перспективы и анатомии;
- навыки владения карандашом, кистью;
- эрудиция в области искусства.

В конце практических занятий рекомендуется подвести промежуточный просмотр, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

- качество подготовки к практическому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
- недостатки в работе студентов на занятии; пути и способы их устранения.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в художественных мастерских, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

Зачёты по дисциплине «Живопись» проходят в форме выставки работ студентов. Оценки за выполнение практических работ студентов выставляются коллективом преподавателей художественных дисциплин на основе **Критериев выставления оценки** с учётом мнения ведущего преподавателя. Теоретические вопросы при оценивании дисциплины не предполагаются. Организация выставки является частью процесса обучения. Для организации выставки студенты обязаны оформить подачу своих работ, организовать выставочное пространство. После проведения процедуры оценки работ преподавателями, рекомендуется сохранить выставку работ студентов на срок до недели, для ознакомления с результатами работы студентов всех желающих и публичного обсуждения.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: высокое исполнительское мастерство, полнота выполнения всех заданий учебных модулей, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	2 оценочные единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы	5 оценочных единиц
1	Умение выстраивать композицию	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
2	Качественное построение, умение определить пропорции	отсутствует	владеет слабо	хорошие	отличные
3	Владение колоритом, целостное видение формы	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Знания основ перспективы, анатомии, художественная эрудиция	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Умение выполнять детали, передавать материальность	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

Незачёт выставляется при выполнении студентом работ на 2, 3 зачётные единицы.

Зачёт выставляется при выполнении студентом работ на 4 и 5 зачётных единицы.

7. Перечень учебной литературы

1. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись: Форма, цвет, изображение : к изучению дисциплины / Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стереотипное. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 144 с. : ил., цв.ил. - (Высшее профессиональное образование).

2. Кадырова Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству : к изучению дисциплины / Л. Х. Кадырова. - М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 95 с. : ил., цв.ил., рис. - (Изобразительное искусство).

3. Прокофьев, Николай Иванович. (1758-1828). Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : к изучению дисциплины / Н. И. Прокофьев. - М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 158 с. : табл., ил., цв.ил. - (Изобразительное искусство).

4. Погонина Ю. В. Основы изобразительного искусства : учебное пособие / Ю. В. Погонина, С. И. Сергеев, И. А. Чумерина. - М. : Академия, 2012. - 116 с. : рис., ил. - (Начальное профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1. Алексеев С. О цветах и красках. М.,
2. Алпатов М. В. Композиция в живописи. М., Искусство, 1940.
3. Валков Н. Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977.
4. Алнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974.
5. Дейнека А. А. Учитесь рисовать. М., Академия художеств, 1961.
6. Дейнека А. А. Из моей рабочей практики. М., 1961.
7. Иогансон Б. В. Молодым художникам о живописи. М., 1959.
8. Кибрик Е. А. К вопросу о композиции. М., 1954.
9. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. М., Искусство, 1986.
10. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. М., Молодая гвардия, 1966.
11. Мастера искусств об искусстве. М., Искусство, 1965-1970.
12. Школа изобразительного искусства в 10 выпусках. Издание третье. М.,
13. Изобразительное искусство, 1986, 1988, 1989.
14. Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И. Секреты живописи старых мастеров. М., Изобразительное искусство, 1989.
15. Шашков Ю. П. Живопись и ее средства. М., Академический Проект, 2010.
16. Киплик Д. И. Техника живописи. М., Сварог и К, 1998.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

При реализации дисциплины «Живопись» используются следующие Интернет-ресурсы

1. <http://collections.hermitage.ru/>
2. <http://www.rusmuseum.ru/exhibitions/permanent/>
3. <https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/postoyannye-ekspozitsii/>

4. <https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/index.php>
5. <https://www.louvre.fr/en>
6. <https://www.metmuseum.org/visit/plan-your-visit/met-fifth-avenue/russian>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерских живописи, натюрмортного фонда, методического фонда.

Занятия по дисциплине «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4–6 человек). При отсутствии моделей задание может быть заменено копированием.

Оборудование мастерских: мольберты, шкаф-стеллаж, холсты, грунтованные на подрамниках, художественные материалы, необходимые для выполнения обязательных заданий.

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор с экраном.