

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.01.02 СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Изобразительное искусство и дизайн
Очная

Рабочая программа дисциплины «Станковая живопись». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Авторы: заведующая кафедрой
художественного образования,
кандидат педагогических наук

И. П. Кузьмина

доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
©Кузьмина И.П., И. В. Грищенко, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	7
6. Учебно-методическое обеспечение	8
Организация самостоятельной работы.....	8
Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
Текущий контроль качества усвоения знаний	10
Промежуточная аттестация.....	10
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области станковой живописи.

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики станковой живописи;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать формированию умений анализировать произведения искусства, выявляя особенности применения композиционных средств;
- сформировать умения вести наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме;
- сформировать основные умения и навыки творческой работы в различных жанрах живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Станковая живопись» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Она предложена к изучению на выпускном курсе и своим содержанием завершает цикл живописной подготовки выпускников. Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «История искусств», «Композиция», «Живопись», «Живописная композиция».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Индикаторы достижения компетенции

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**

- специфические особенности станковой живописи;

- историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы, технологию живописи и живописных материалов, техники живописи;
- основные закономерности восприятия цвета и построения живописного изображения, вопросы колорита;
- изобразительные и выразительные возможности живописных материалов.

должен уметь:

- компоновать живописное изображение, использовать композиционные приемы для формирования образа живописного изображения;
- писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности масляными и красками.

должен владеть:

- навыками анализа живописных произведений, относящихся к станковым видам живописи;
- навыками создания композиции в живописи;
- навыками работы в технике масляной живописи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	9, 10 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288 (8 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	82
Лабораторные занятия	82
Самостоятельная работа , в том числе:	206
Подготовка к лабораторным занятиям	134
Подготовка к экзамену в 9 и 10 семестрах	72

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт .работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
5 курс, 9 семестр				
1. Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере. Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных живописных этюдов, композиционных эскизов к живописной работе	30	10	20	Просмотр выполненного задания
2. Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере. Живописная работа.	30	10	20	Просмотр выполненного задания
3. Обнаженная фигура в среде (интерьере). Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных живописных этюдов, композиционных эскизов к живописной работе	30	10	20	Просмотр выполненного задания
4. Обнаженная фигура в среде (интерьере). Живописная работа.	45	12	33	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	45	-	45	Итоговый просмотр
Всего в 9 семестре	180	42	138	

<i>5 курс, 10 семестр</i>				
1. Двухфигурная композиция в среде. Сюжетная постановка. Выполнение эскизов, подготовительных этюдов к живописной композиции.	30	20	10	Просмотр выполненного задания
2. Двухфигурная композиция в среде. Сюжетная постановка. Выполнение живописной композиции с натуры.	11	-	11	Просмотр выполненного задания
3. Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Выполнение эскизов, подготовительных этюдов к живописной композиции. Самостоятельная работа.	30	20	10	Просмотр выполненного задания
4. Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Самостоятельная работа.	10	-	10	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
<i>Всего в семестре</i>	<i>108</i>	<i>40</i>	<i>68</i>	
Всего по дисциплине	288	82	206	

Содержание дисциплины

5 курс, 9 семестр

1. Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере. Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных живописных этюдов, композиционных эскизов к живописной работе

Задание. Выполнить 3 живописных краткосрочных композиционных этюда с натурной постановки «Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере». Поиски пропорций формата, выразительности силуэта фигуры, больших тоновых и цветовых масс. Выбрать наиболее удачный эскиз, доработать композицию. Выполнить подготовительный рисунок в размет формата холста итоговой работы.

Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5

2. Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере. Живописная работа.

Задание. Выполнить живописную работу с натурной постановки. Добиться выразительности композиции, выразить образ. Подробно проработать лицо и кисти рук натурщика

Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин. Формат ориентировочно 60x80, 70x90.

3. Обнаженная фигура в среде (интерьере). Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных живописных этюдов, композиционных эскизов к живописной работе

Задание. Выполнить 3 живописных краткосрочных композиционных этюда с натурной постановки «Обнаженная фигура в среде». Поиски пропорций формата, выразительности силуэта фигуры, больших тоновых и цветовых масс. Выбрать наиболее удачный эскиз, доработать композицию. Выполнить подготовительный рисунок в размет формата холста итоговой работы.

Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5

4. Обнаженная фигура в среде (интерьере). Живописная работа.

Задание. Выполнить живописную работу с натурной постановки. Добиться выразительности композиции, выразить образ.

Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти мастихин. Формат ориентировочно 60x80, 70x90.

5 курс, 10 семестр

1. Двухфигурная композиция в среде. Сюжетная постановка. Выполнение эскизов, подготовительных этюдов к живописной композиции.

Задание. Выполнить 3 живописных краткосрочных композиционных этюда с натурной постановки «Двухфигурная композиция в среде». Поиски пропорций формата, выразительности силуэтов фигуры, их взаимодействие, больших тоновых и цветовых масс. Выбрать наиболее удачный эскиз, доработать композицию. Выполнить подготовительный рисунок в размет формата холста итоговой работы.

Материалы: грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5, А4

2. Двухфигурная композиция в среде. Сюжетная постановка. Выполнение живописной работы с натуры.

Задание. Написать живописную работу «Двухфигурная композиция в среде». Передать характеры фигур, подчеркнуть их индивидуальность и передать связи между фигурами: ритмические, пластические, психологические, цветовые. Передать взаимодействие фигур со средой. Добиться цельности работы

Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти мастихин. Формат ориентировочно 70x90, 80x100.

3. Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Выполнение эскизов, подготовительных этюдов к живописной композиции.

Работа выполняется самостоятельно с целью закрепления усвоенных изобразительных умений и навыков. Количество эскизов и подготовительных этюдов студент определяет на свое усмотрение.

Материалы: грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5, А4

4. Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Самостоятельная работа.

Работа выполняется самостоятельно с целью закрепления усвоенных изобразительных умений и навыков.

Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти мастихин. Формат ориентировочно 70x90, 80x100.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

Программа по станковой живописи предусматривает изучение технологии масляной живописи. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников,

посещение музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по предмету «Станковая живопись» не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области живописи происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию станковых живописных композиций.

Практические умения и навыки, усвоенные студентами на занятиях в аудитории, подкрепляются выполнением специальных самостоятельных заданий, предусмотренных программой.

Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа по станковой живописи, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
5 курс, 9 семестр			
1. Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере. Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных живописных этюдов, композиционных эскизов к живописной работе	20	Задание 1. Доработать краткосрочные этюды, выполненные на аудиторном занятии, при необходимости сделать дополнительные этюды композиционного характера. Задание 2. Выполнить краткосрочные композиционные этюды, аналогичные аудиторным к самостоятельной постановке, аналогичной по задачам аудиторной. Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Портрет-фигура (полуфигура) в интерьере. Живописная работа.	20	Задание 1. Доработать, при необходимости аудиторную живописную композицию. Задание 2. Поставить и написать с натуры самостоятельную живописную работу, аналогичную, по задачам, аудиторной. Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин. Формат ориентировочно 60x80, 70x90.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

3. Обнаженная фигура в среде (интерьере). Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных живописных этюдов, композиционных эскизов к живописной работе	20	Задание 1. Доработать краткосрочные этюды, выполненные на аудиторном занятии, при необходимости сделать дополнительные этюды композиционного характера. Задание 2. Выполнить краткосрочные композиционные этюды, аналогичные аудиторным к самостоятельной постановке, аналогичной по задачам аудиторной. Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Обнаженная фигура в среде (интерьере). Живописная работа.	33	Задание 1. Доработать, при необходимости аудиторную живописную композицию. Задание 2. Поставить и написать с натуры самостоятельную живописную работу, аналогичную, по задачам, аудиторной. Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин. Формат ориентировочно 60x80, 70x90.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5 курс, 10 семестр			
1 Двухфигурная композиция в среде. Сюжетная постановка. Выполнение эскизов, подготовительных этюдов к живописной композиции.	10	Задание. Доработать краткосрочные этюды, выполненные на аудиторном занятии, при необходимости сделать дополнительные этюды композиционного характера.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Двухфигурная композиция в среде. Сюжетная постановка. Выполнение живописной композиции с натуры.	11	Задание. Доработать живописную композицию, выполненную на аудиторных занятиях.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Выполнение эскизов, подготовительных этюдов к живописной композиции. Самостоятельная работа.	10	Задание. Выполнить краткосрочные композиционные этюды, аналогичные аудиторным к самостоятельной живописной композиции Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Материалы: Грунтованный картон, масляные краски, кисти, мастихин, Формат А5	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Самостоятельная работа.	10	Задание. Написать живописную композицию Трехфигурная сюжетная композиция в среде. Материалы: Холст на подрамнике, масляные краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин. Формат ориентировочно 70x90, 80x100.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, просмотра и анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Промежуточная аттестация

Зачёты и экзамены проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр проводится группой ведущих преподавателей выпускающей кафедры.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно передаёт перспективу в работе;
- грамотно передает объем объектов и их пропорции;
- грамотно передаёт цвет предметов;
- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с характером

постановки;

- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически последовательно практическую работу

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Цветоведение и основы композиции [Текст] : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: И. П. Кузьмина, С. В. Грищенко. - Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 48 с.

Дополнительная литература:

1. Декоративная живопись: учебное пособие / М.А. Карнаев, Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. – 91 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-85127-878-5.

2. Куценков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов / В. И. Куценков ; [рец. Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.