

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Художественно-графический факультет

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе,
качеству образования – первый
проректор

подпись

Иванов А.Г.

« 28 » марта 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05.02 Живопись

(код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль): «Изобразительное искусство, Компьютерная графика»

(наименование направленности (профиля))

Программа подготовки: академическая

(академическая /прикладная)

Форма обучения: очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

(бакалавр, магистр)

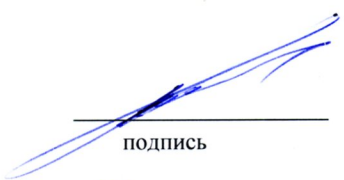
Краснодар 2014

Рабочая программа дисциплины «Живопись» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Программу составил(и):

Ю.В. Коробко, д.п.н., профессор

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

подпись

А.А. Васильев, к.п.н., профессор

И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

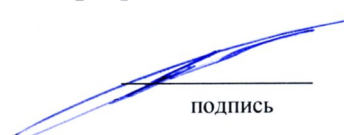

подпись

Рабочая программа дисциплины «Живопись» утверждена на заседании кафедры живописи и композиции, протокол № 9 «25» марта 2014 г.

Заведующий кафедрой (разработчика) Коробко Ю.В.

фамилия, инициалы

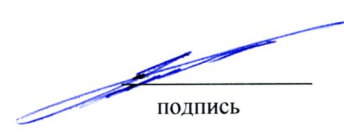

подпись

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры живописи и композиции, протокол № 9 «25» марта 2014 г.

Заведующий кафедрой живописи и композиции Коробко Ю.В.

фамилия, инициалы

подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии художественно-графического факультета протокол № 5 «27» марта 2014 г.

Председатель УМК факультета Денисенко В.И.

фамилия, инициалы

подпись

Рецензент:

Присяжнюк В.С., директор ДХШ им. В.А. Филиппова г. Краснодар

1. Цели и задачи изучения дисциплины.

1.1 Цель освоения дисциплины «Живопись»:

овладение знаниями и практическими навыками, необходимыми в живописи натюрморта, портрета, фигуры, пейзажа, формирование компетенций, предусмотренных учебным планом.

1.2 Задачи дисциплины:

- овладение систематизированными знаниями, необходимыми в художественно-творческой и художественно-педагогической практике живописи;
- формирование умений ставить и решать учебные и творческие задачи живописного изображения, а также навыков организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в соответствии с задачами обучения изобразительному искусству;
- овладение методами, приемами и профессиональным инструментарием, необходимыми для построения реалистического изображения средствами живописи;
- развитие образного мышления и восприятия реальной действительности;
- профессиональная постановка глаза студентов на восприятие живописных качеств натуры;
- воспитание творческого отношения к изобразительной и художественно-педагогической деятельности в области живописи.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» профессионального цикла (Б1.В.05.02).

Для освоения дисциплины «Живопись» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Композиция», «Технология живописи», «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству», «Основы декоративно-прикладного искусства», дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

Знания и навыки построения гармонического сочетания цветов, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Живопись», составляют основу работы с цветом и колоритом в других видах изобразительного искусства и дизайна.

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

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК)

№ п.п.	Индекс компет енции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1.	ПК-11	готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования	- теоретические основы живописи; - исторический опыт творческой и педагогической деятельности мастеров живописи	- ставить и решать учебные и творческие задачи живописного изображения; - применять современные методики и технологии живописи в процессе учебной и творческой деятельности; - использовать знания и изобразительные навыки в работе над живописной композицией и в других видах изобразительного искусства.	- инструментарием, методами, приемами и изобразительными средствами решения исследовательских, учебных и творческих задач, связанным с обучением живописи; - навыками построения живописного изображения натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; - изобразительной и экспозиционной культурой.
2	ПК-6	готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса	принципы взаимодействия с участниками образовательного процесса	целенаправленно организовывать процесс взаимодействия с участниками образовательной деятельности	навыками организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в соответствии с задачами обучения изобразительному искусству

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 33 зач. ед. (1188 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице

[illegible]

Аудиторные занятия (всего):	798	108	84	108	84	90	48	90	96	90
Занятия лекционного типа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные занятия	798	108	84	108	84	90	48	90	96	90
Иная контактная работа:										
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3.5	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-
Промежуточная аттестация (ИКР)	2.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
Самостоятельная работа (всего) ,в том числе	259.5	81	24	35.8	23.8	27	23.8	17.8	8.3	18
Курсовая работа										
Выполнение этюдов с натуры	231.5	77	20	31.8	19.8	25	19.8	15.8	6.3	16
Подготовка к текущему контролю (экспозиционное оформление этюдов, подготовка экспозиции к просмотру).	28	4	4	4	4	2	4	2	2	2
Контроль:										
Подготовка к экзамену	124.8	26.7	35.7			26.7				35.7
Общая трудоемкость:час.	1188	216	144	132	108	144	72	108	108	144
Зач.ед	33	6	4	4	3	4	2	3	3	4
В том числе контактная работа	803.7	108.3	84.3	108.2	84.2	90.3	48.2	90.2	99.7	90.3

2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, семестры изучения.

№	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7

1.	Акварельная живопись. Натюрморт. (1-2 семестр)	297			192	105
2.	Масляная живопись. Натюрморт. (3-4 семестр)	251.6			192	59.6
3.	Масляная живопись. Портрет. (5-6 семестр)	188.8			138	50.8
4.	Масляная живопись. Фигура. (7-8 семестр)	212.1			186	26.1
5.	Масляная живопись. Фигура в интерьере. (9 семестр)	108			90	18
Итого по дисциплине:		1057.5			798	259.5

2.3 Содержание разделов дисциплины

2.3.1 Лабораторные занятия.

№	Наименование лабораторных работ	Форма текущего контроля
1	3	4
1.	Акварельная живопись. Натюрморт (передача колористических, материальных и объёмно-пространственных качеств натуры средствами акварельной живописи).	Просмотр
2.	Масляная живопись. Натюрморт из предметов быта (передача колористических, материальных, объёмно-пространственных качеств натуры и состояний окружающей среды средствами масляной живописи).	Просмотр
3.	Масляная живопись. Портрет с натуры (в разных ракурсах, вариативности предметного состава и состояния окружающей среды).	Просмотр
4.	Масляная живопись. Фигура (натура в костюме, в т.ч., оригинальном костюме; обнажённая натура).	Просмотр.
5.	Масляная живопись. Фигура (фигура с предметами быта, атрибутами профессиональной деятельности; фигура в интерьере с ограниченным пространством).	Просмотр

Форма текущего контроля «Просмотр» предусматривает оценку портфолио студента, составленного в форме персональной выставки оригиналов аудиторных и самостоятельных работ.

Задания для самостоятельной работы студентов выдаются преподавателем, проводящим занятия в учебной группе. Контроль над их

выполнением – просмотр живописных этюдов, выполненных самостоятельно – осуществляется преподавателями еженедельно.

Живописные работы, выполненные студентами самостоятельно, предоставляются для промежуточной аттестации (экзаменов, зачётов) вместе с аудиторными заданиями, выполненные под руководством преподавателя.

Курсовая работа. Выполнение курсовых работ по дисциплине «Живопись» направлено на практическое использование сформированных компетенций, полученных знаний, умений и навыков, включает создание произведения изобразительного искусства, выполненного в одном из жанров живописи, либо на методическую разработку в области теории и методики обучения изобразительному искусству. Выбор темы, жанра произведения, используемые для его создания живописные материалы и технологии, осуществляется студентом с учетом рекомендаций руководителя курсовой работы.

Тема курсовой работы выбирается в соответствии с перечнем примерной тематики, утвержденным кафедрой живописи и композиции.

2.3.2 Примерная тематика курсовых проектов

1. Живопись. Натюрморт.
2. Живопись. Портрет.
3. Живопись. Пейзаж.
4. Живопись. Жанровая композиция.
5. Копирование образцов живописи.
6. Теория и методика обучения изобразительному искусству (живопись, цветоведение, композиция).
7. Реставрация живописи.
8. Иконопись.

Утверждены на заседании кафедры (протокол № 1 от 31.08.2016 г.)

Время выполнения курсовой работы: 8-й семестр.

2.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Изучение произведений мастеров живописи	- Собрание произведений мастеров живописи из музейных фондов факультета; - Альбомы живописи и периодические издания по изобразительному искусству из отраслевого отдела «Искусство» научной библиотеки КубГУ; - информационные интернет-ресурсы по изобразительному искусству.

2	Выполнение этюдов (этюды с натуры, копирование образцов живописи)	- натурный реквизит из методических фондов кафедры живописи и композиции; - учебные мастерские живописи с профессиональным оборудованием (мольбертами, софитами, подиумами, наглядными пособиями по живописи), предоставляемые для самостоятельной работы студентов и выполнения курсовых работ; - Собрание произведений мастеров современной живописи из методического и музейного фондов факультета; - методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, разработанные на кафедре живописи и композиции, в т.ч. учебное пособие Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко «Живопись» (раздел «Программа самостоятельной работы студентов по живописи»), рекомендованное УМО по специальностям педагогического образования.
3	Экспозиционное оформление учебно-творческих работ к просмотру	- Образцы оформления живописных работ из методических фондов факультета.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Методики обучения изобразительному искусству обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предусматривают вариативные способы решения учебных задач (в т.ч. использование приемов и инструментария изобразительной деятельности), которые подбираются индивидуально в соответствии с особенностями состояния здоровья.

3. Образовательные технологии

Специфика обучения студентов искусству живописи проявляется в приоритетности *наглядных* форм и средств обеспечения учебного процесса.

В процессе изучения дисциплины «Живопись» студентам

демонстрируется иллюстративный материал, представленный в оригинальном и электронном виде:

- учебные пособия, отражающие поэтапное (пошаговое) выполнение учебных заданий;
- образцы учебных работ студентов ведущих академических вузов;
- оригиналы и копии произведений мастеров живописи;
- курсовые и дипломные работы по живописи прошлых лет;
- схемы цветовых систем (цветовой круг);
- видеозаписи мастер-классов мастеров изобразительного искусства.

Компьютерные технологии: анализ цифровых репродукций этюдов, как средство контроля над точностью построения рисунка и передач пропорциональных цветовых отношений натуры (уменьшение или увеличение изображения, переложение цветового изображения в черно-белое, разложение цветового строя на заданное количество тонов).

Для формирования у студентов профессиональных ориентиров высокого уровня проводятся *мастер-классы* ведущих специалистов живописи, членов Союза художников России, организуются выставки и выставки-конкурсы живописных работ студентов.

Практическая работа академической группы студентов над созданием живописного образа натурной постановки (живопись с натуры) может быть определена как *творческий проект*, в котором каждый студент создает свой художественный образ общего для всех объекта изображения. Аудиторные занятия по практическому курсу живописи проводятся в *интерактивных формах* работы с натуры, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому студенту (индивидуальный выбор точки зрения на натуру; индивидуальный подход к организации рабочего места, выбору и подготовки художественных материалов; индивидуальный подход к композиционному построению изображения натурной постановки). Как результат – перед студентами проходит видеоряд разных, индивидуально ориентированных способов решения общей для всех учебной задачи. При этом важно, что данный процесс развернут во времени и может быть отслежено поэтапное достижение искомого результата.

Процесс преподавания рекомендуется также сопровождать индивидуальной работой со студентами, включающей, в частности, показ преподавателем процесса построения изображения, либо его фрагмента, на изобразительной плоскости (холсте) студента.

Индивидуальный подход включает также индивидуальный подбор и показ преподавателем разных способов и технических приемов решения одной и той же изобразительной задачи. Рекомендуется для использования в работе со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Текущий контроль проводится во время лабораторных занятий на протяжении всего периода практического обучения по дисциплине. Основной формой контроля успеваемости студентов по практическому курсу живописи является ПРОСМОТР – проверка результатов выполнения практических заданий – аудиторных и самостоятельных, учебных и творческих работ студентов.

После выполнения каждого аудиторного задания преподавателем проводится *текущий просмотр* учебных работ студентов, делается анализ каждой работы. Выявляются наиболее характерные и распространенные ошибки обучающихся.

На протяжении всего семестра студенты готовят ПОРФОЛИО («портфель учебных достижений») – собрание всех практических, учебных и творческих работ, выполненных во время аудиторных и самостоятельных занятий по живописи.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация – зачеты и экзамены – по дисциплине

«Живопись» – проводится в форме просмотра экспозиции (портфолио) всех аудиторных и практических работ, выполненных студентом в течении семестра. Просмотр осуществляется комиссией, как правило, включающей всех преподавателей кафедры живописи. Итоговая оценка предлагается ведущим преподавателем, обсуждается и утверждается комиссией. Комиссия обращает внимание на общие и индивидуальные положительные качества, и недостатки в работах студентов каждой группы, выполненных под руководством конкретного преподавателя.

Для итогового контроля – зачетов, экзаменов – работы студентов представляются к просмотру в экспозиционно оформленном виде.

Процедура проведения итогового (семестрового) просмотра.

В конце каждого семестра проводится итоговый просмотр всех аудиторных и самостоятельных работ студента, выполненных за отчетный период. Практические работы представляются в оформленном виде, собранными в единую экспозицию на шпалере. Размер и тон шпалеры, служащей фоном представляемых к просмотру работ, должны способствовать выявлению их эстетические качества. Шпалера вывешивается на стенах специально отведенных учебных помещений. Экспозиция работ каждого студента должна включать информационный лист (рекомендуемый формат: А4), содержащий: Ф.И.О., курс, № учебной группы студента.

Просмотр осуществляется всем составом преподавателей кафедры живописи и композиции.

Преподавателем, проводившим занятия в данной группе студентов, дается характеристика личностно-профессиональных качеств студента,

характеризуется его работа в течении семестра, предлагается итоговая оценка и (при необходимости) ее обоснование. Комиссия соглашается с предложенной оценкой, либо предлагает её изменение с обязательной аргументацией своего предложения. Окончательное решение, по итоговой оценке, и оформление экзаменационной документации, относятся к полномочиям преподавателя, проводившего занятия в данной группе.

Критерии оценки:

- полнота выполнения объема и содержания учебной программы дисциплины;
- уровень овладения компетенциями, предусмотренными программой обучения живописи, на данном этапе обучения;
- уровень решения учебных задач каждого практического задания;
- владение технологией и техническими приёмами работы с художественными материалами, способность выявлять их эстетические качества;
- экспозиционная культура в оформлении и представления к просмотру учебных и творческих работ.

Методические указания к экспозиционному оформлению работ акварельной и масляной живописи.

Акварельные работы, выполненные гуашью или акрилом оформляются в паспорту. Паспорту, как правило, должно иметь белый или светло-серый цвет. Ширина полей паспорту должна подбираться в соответствии с форматом и общей тональностью работы. При этом нижняя сторона паспорту должна быть несколько шире остальных.

Работы, выполненные маслом, оформляются в рамы или штапик. Цвет рамы, как правило, подбирается в средний тон живописной работы (светлее самого темного и темнее самого темного в цветовом строе работы) и с оттенком, соответствующим общей цветовой гамме работы.

Этюды, выполненные маслом, могут быть оформлены наклеенной поверх холста или картона рамкой, составленной из тонких (3-8 мм) плоских бумаги. Если общая цветовая гамма этюда имеет темный оттенок, то предпочтение в оформлении отдается серой бумаге, либо выбирается очень тонкая полоса белой бумаги.

Контрольные вопросы для проверки уровня знаний студентов по дисциплине «Живопись».

1. Свойства цвета.
2. Состав и свойства акварельных красок.
3. Какие технические приемы акварельной живописи Вы знаете?
4. Какая бумага используется для живописи акварелью?
5. Какие приёмы целостного восприятия натуры используются в практике живописи?
6. Какое направление освещения способствует выявлению формы натуры?
7. Сущность метода пропорциональных цветовых отношений.

8. Чем обусловлено общее цветовое состояние в живописи?
9. Что такое цветовой масштаб?
10. Как достигается целостность восприятия природы и построения изображения?
11. Каковы цветовые соотношения света и тени природы в мастерской?
12. Каковы цветовые соотношения света и тени природы в солнечный день (в условиях пленэра)?
13. Как соотносится свет и рефлекс?
14. Как передаются пространственные качества природы?
15. Чем обусловлена тепло-холодность в живописи?
16. Какие участки формы изображаемых объектов изображаются обобщенно (на примере условий мастерской)?
17. Состав и свойства материалов масляной живописи.
18. Какие технические приемы масляной живописи Вы знаете?
19. Как грунтуется основа (холст, картон) в масляной живописи?
20. Каковы принципы экспозиционного оформления живописных работ?

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки индивидуальной экспозиции учебных работ, выносимых на просмотр (экзамен, зачёт); при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по курсовому проекту предусматривает предоставление материалов проекта в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,

– в форме электронного документа.

–

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).

5.1 Основная литература:

1. Беда Г В. Основы изобразительной грамоты [Текст] : [пособие] / Г. В. Беда. - [Москва] : [РИП-холдинг], 2016
2. Коробко Ю. В. Живопись. Акварель [Текст] : учебно-методическое пособие / Ю. В. Коробко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2014. - 60 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 41
3. Никитин, А.М. Художественные краски и материалы : справочник / А.М. Никитин. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0117-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440>
4. Ломов, С.П. Цветоведение: : учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02103-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038>
5. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала третьего тысячелетия : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1EBDA577-9793-42A6-9506-E16A04BBF624
6. Ермаков, Г.И. Пленэр : учебно-методическое пособие / Г.И. Ермаков. - Москва : Прометей, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-7042-2428-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240532>
7. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 153 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1394-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и «Университетская библиотека ONLINE».

5.2 Дополнительная литература:

1. Беда Г.В. Живопись [Текст] : учебник для студентов пед. ин-тов / Г. В.

Беда. - М. : Просвещение, 1986. - 191 с., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 188-189.

2. О.В. Ратиева, В.И. Денисенко Обучение техникам живописи в детской художественной школе. – Краснодар, 2013.

3. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Прокофьев. - М. : ВЛАДОС, 2010

4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Ю. П. Шашков. - [2-е изд.]. - М. : Академический Проект, 2010. - 127 с., [8] л. ил. - (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). - Библиогр. : с. 113-114. - ISBN 9785829111694

5. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 151 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0358-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649>

6. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

7. Кайзер, Н.В. Пленэр : учебно-методическое пособие / Н.В. Кайзер ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 78 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1095-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276225>

8. Новиков А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Новиков А. М. Новиков Д. А. – Электрон. текстовые дан. – М.: Либроком, 2010. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773/>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань», «Юрайт» и «Университетская библиотека ONLINE».

5.3 Периодические издания

1. Искусство и образование. М. Изд-во В.Кушаев ежеквартально научно-теоретическое издание.
2. Искусство. Изд. «Искусство»
3. Искусство в школе. Научно-методический журнал
4. Русское искусство
5. Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети.

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины (модуля).

1. <https://biblioclub.ru> - «Университетская библиотека ONLINE».
2. <https://www.biblio-online.ru/> - электронная библиотека «Юрайт»
3. <https://e.lanbook.com/> - электронно-библиотечная система «Лань»
4. <http://www.surikov-vuz.ru/>
5. <http://home.artunion.ru/>
6. <http://window.edu.ru> - Каталог образовательных Internet-ресурсов.
7. www.cor.home-edu.ru - Сайт цифровых образовательных ресурсов.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В качестве средств дидактического обеспечения дисциплины используются: учебные наглядные пособия по дисциплине, образцы произведений акварельной и масляной живописи из музейных фондов факультета, электронные видеоматериалы, учебные фильмы, мультимедийные средства обучения.

Основным методом работы студентов с натуры должен быть метод пропорциональных цветовых отношений, используемый при целостном восприятии натуры и ее изображения (изобразительной плоскости).

Процесс построения изображения, как правило, осуществляется по принципу «от общего – частному» и завершается обобщением.

Каждый новый учебный раздел целесообразно начинать с краткосрочных этюдов.

При работе над длительными, многосеансными натурными постановками рекомендуется выполнять небольшой подготовительный этюд на большие цветовые отношения и общее цветовое состояние натуры. При изменении состояния освещения (погоды) от сеанса к сеансу этюд служит ориентиром для построения и сохранения найденного общего цветового состояния натуры.

Самостоятельная работа обучающихся может осуществляться в предназначенных для этих целей мастерских. Для самостоятельного составления натурных постановок рекомендуется использовать натуральный реквизит методического фонда кафедры живописи и композиции.

К проведению промежуточной аттестации все практические работы, выполненные в течении семестра, представляются в оформленном виде, собранными в единую экспозицию на шпалере. Размер и тон шпалеры, служащей фоном представляемых к просмотру работ, должны способствовать выявлению их эстетические качества. Шпалера вывешивается на стенах специально отведенных учебных помещений. Экспозиция работ каждого студента должна включать информационный

лист (рекомендуемый формат: А4), содержащий: Ф.И.О., курс, № учебной группы студента.

Методические рекомендации по организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

При освоении курса обучения живописи данной категории обучающихся рекомендуются вариативные способы решения учебных задач. Выбор конкретного способа, отвечающего индивидуальным особенностям состояния здоровья студента, осуществляется с помощью преподавателя, либо самостоятельно.

При организации процесса живописи с натуры необходима целенаправленная организация осознанный выбор вариантов освещения рабочего места обучающихся:

- при расположении рабочего места вблизи окна изобразительная плоскость (холст, подрамник с бумагой) должна быть расположена наклонно к направлению света;
- при расположении рабочего места вдалеке от окна изобразительную плоскость рекомендуется располагать под прямым углом к свету (окну).

Студенту могут быть рекомендованы способы, дающие возможность целостно увидеть создаваемое им изображение с натуры:

- отойти от своего рабочего места на расстояние в 3-4 диагонали изобразительной плоскости;
- использовать для регулирования необходимого расстояния мобильный мольберт, оставаясь на своем рабочем месте; приборы, зрительно уменьшающие размер изображения (видоискатель*, уменьшающее изображение зеркало, бинокль и т.п.).

** При использовании данного вспомогательного инструмента фокус глаза должен быть сосредоточен на плоскости видоискателя.*

При ослабленной твердости (дрожжи) рук лицами с ограниченными возможностями здоровья могут быть использованы:

- техника раздельного мазка (аналог манеры письма импрессионистов).
- В данном случае следует учитывать, что подобная манера письма характерна для обостренного звучания передаваемой свето-воздушной среды, поэтому изображение целесообразно строить в более светлой цветовой гамме, а также сближать цвето-тоновые различия света и тени (включая падающие и собственные тени предметов натуры;
- муштабель (для опоры руки).

Для достижения наглядности проявления больших цветовых/светлотных отношений натуры могут быть рекомендованы:

- черное зеркало;
- красное стекло;
- видоискатель с размером «окошка» не более 3 см. по его большой стороне.

По дисциплине «Живопись» проводятся индивидуальные консультации, направленные на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом

или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

8.1 Перечень информационных технологий.

8.1.1 Информационные ресурсы сети «Интернет» по персоналиям художников-живописцев;

8.1.2 Информационные ресурсы сети «Интернет» о художественно-педагогической и художественно-творческой деятельности ведущих образовательных организаций в т.ч., вузов, детских художественных школ, школ искусств.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.

Microsoft Windows 8, 10 Microsoft Office Professional Plus

8.3 Перечень информационных справочных систем:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (<http://www.elibrary.ru/>)
3. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (<https://www.kubsu.ru/>)
4. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" (www.biblioclub.ru)
5. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (<http://e.lanbook.com/>)
6. Электронная библиотечная система "Юрайт" (<http://www.biblio-online.ru>)

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебные мастерские живописи, в которых осуществляется подготовка студентов по данной дисциплине, комплектуются профессиональным оборудованием (мольбертами, подиумами, софитами). Состав специализированных мастерских включает аудитории, предназначенные для лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, выполнения курсовых работ, аудитории для контроля успеваемости и проведения аттестации студентов.

Под учебные мастерские для занятий живописью приоритет выбора отдается аудиториям, имеющим окна, расположенные на северной стороне и, таким образом, обеспечивающим академические требования относительного постоянства освещения рабочего места художника. Стены мастерских имеют ахроматическую (белую, светло-серую) окраску, исключающую возникновение цветных рефлексов.

Для обеспечения условий, необходимых для целостного видения натуры

и изобразительной плоскости, студенты обеспечиваются площадью рабочего места, позволяющей им увидеть натурную постановку и отойти от своего холста не менее, чем на 3-4 диагонали.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО преподавание художественно-творческой дисциплины обеспечено натурным фондом и персоналом натурщиков.

Учебный процесс обеспечен музейными фондами, включающими копии и оригиналы произведений живописи XIX-XXI вв., а также выставочным залом для проведения выставок учебных и творческих работ студентов, преподавателей и организации тематических выставок.

Для изучения отдельного учебного материала используется лекционная аудитории, оснащенные мультимедиа средствами (медиа- проектор с персональным компьютером).

Для обеспечения самостоятельной работы студентов предоставляются учебные мастерские, натурный реквизит для живописи с натуры и образцы музейных фондов, необходимые для копирования.

Учебные мастерские, лаборатории, кабинеты

Кроме специализированных учебных мастерских живописи, для проведения ряда практических занятий определенной тематики обеспечивается использование других учебных аудиторий (с гипсовыми фигурами и другим натурным фондом), музейного зала и компьютерных классов.

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
1.	Живопись с натуры	- Учебные лаборатории (мастерские) живописи с профессиональным оборудованием – мольбертами, подиумами, софитами, наглядными пособиями; - натурный реквизит; - методический фонд, в т.ч., фонд наглядных пособий.
2.	Копирование образцов живописи	- Мольберты; - музейный фонд произведений мастеров живописи.
3.	Работа с литературной и информационными интернет-ресурсами	- Отраслевой отдел «Искусство» научной библиотеки КубГУ. - Компьютерный класс ХГФ с доступом к интернет - зал электронных изданий научной библиотеки КубГУ
4.	Выполнение курсовой работы	- учебные мастерские живописи, предоставляемые для выполнения курсовых работ, обеспеченные профессиональным оборудованием – мольбертами, подиумами, софитами, наглядными пособиями; - натурный реквизит; - методический фонд, в т.ч., фонд наглядных пособий.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Живопись» по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями
«Изобразительное искусство, Компьютерная графика».
(очная форма обучения)

Рабочая программа по учебной дисциплине «Живопись» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта направления 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, рассчитана на обучение студентов по двум профилям подготовки «Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика» (академический бакалавриат).

Представленные к рассмотрению учебные материалы в полной мере отражают общепринятые в системе художественно-педагогического образования подходы к разработке методики овладения живописной грамотой и практическими навыками построения живописного изображения.

Реализация программы в работе со студентами ХГФ позволит обеспечить их профессиональную компетентность в одном из ключевых аспектов подготовки к самостоятельной преподавательской и творческой деятельности. Система практических заданий имеет необходимую ясность в постановке целей и задач, включает методические указания к построению учебного процесса, обеспечена выверенным составом рекомендуемой учебной литературы и информационных интернет-ресурсов. Методическая обоснованность учебного процесса, заложенная в содержание программы, создает предпосылки для эффективности ее применения в широкой педагогической практике. Учебная программа сочетает сохранение традиций подготовки художников-педагогов со вниманием к современным потребностям общеобразовательных и детских художественных школ в кадровом обеспечении процесса обучения изобразительному, декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике.

Программа включает оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые предлагаются в виде контрольных вопросов и критериев оценки изобразительных материалов портфолио – экспозиции этюдов студентов. Дисциплина относится к числу практико-ориентированных, поэтому вполне обосновано установление просмотра как основной формы осуществления оценки уровня подготовки студентов. При этом в просмотре предусматривается участие всех преподавателей кафедры живописи и композиции, даётся оценка качеству всех выполненных за отчетный период работ студентов, что в полной мере согласуется с традициями отечественной школы изобразительного искусств, способствует открытости и объективности оценки результатов обучения.

Считаю, что представленная к рассмотрению программа обучения живописи отражает современный взгляд на принципы организации изобразительной деятельности, учебные разработки содержательны, обоснованы, практически значимы, могут быть рекомендованы для реализации в системе художественно-педагогического образования.

Директор ДХИ им. В.А. Филанты

