

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

Иванов А.Г.

подпись

« 29 » мая 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Академическая 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 2015

Рабочая программа дисциплины «Академическая 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):

С.В. Лымарь. доцент

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

подпись

А.А. Васильев, к.п.н., профессор

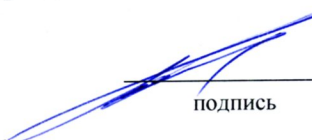
И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание

подпись

Рабочая программа дисциплины «Академическая живопись» утверждена на заседании кафедры живописи и композиции, протокол № 9 «26» мая 2015 г.

Заведующий кафедрой (разработчика) Коробко Ю.В.

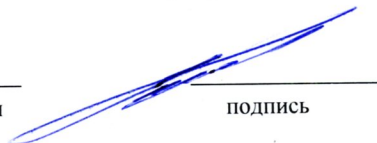
фамилия, инициалы

подпись

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры живописи и композиции, протокол № 9 «26» мая 2015 г.

Заведующий кафедрой живописи и композиции Коробко Ю.В.

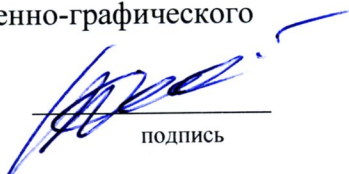
фамилия, инициалы

подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии художественно-графического факультета протокол № 5 «27» мая 2015 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:

- совершенствование профессиональной, профильно-ориентированной подготовки бакалавров – будущих художников-педагогов – в процессе овладения искусством академической живописи

1.2 Задачи дисциплины:

- овладение знаниями в области исторического опыта академической живописи России и стран Западной Европы;
- умение ставить и решать учебные и творческие задачи академической живописи;
- овладение последовательностью и техническими приемами построения произведения станковой живописи;
- приобретение навыков в копировании работ мастеров академической живописи;
- развитие творческих способностей будущих учителей изобразительного искусства;
- обеспечение тесной взаимосвязи теории и практики обучения живописи.

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Академическая живопись» относится к блоку дисциплин (вариативная часть, дисциплины по выбору [Б1.В.ДВ.03.01]).

Содержание курса определено в соответствии с назначением дисциплины профильной подготовки в системе высшего педагогического образования. Владение основами академической живописи является необходимой частью деятельности будущего учителя изобразительного искусства. В процессе практических занятий реализуются знания, полученные при изучении смежных дисциплин, таких как «Рисунок», «Композиция», «Живопись», «Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству», «История изобразительного искусства».

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.	ПК11	готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования	- исторический опыт школы академической живописи России и стран Западной Европы; - основные задачи поэтапного построения изображения в академической живописи; - значение станковой живописи для овладения школой изобразительного искусства.	· ставить и решать задачи создания художественного образа в академической живописи. · целенаправленно организовывать рабочее место и применять профессиональные инструментальный академической живописи; - рационально выбирать и использовать изобразительные средства живописи в соответствии с учебными и творческими задачами академической живописи с натуры.	- техническими приемами решения изобразительных задач в избранном живописном материале; - методами и приемами визуального исследования живописных качеств натуры; - методами построения изображения натуры в соответствии с её визуальным образом.
----	------	--	---	--	--

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 21 зач. ед. (756 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры (часы)						
		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Контактная работа, в том числе:								
Аудиторные занятия (всего)	290	50	36	48	72	32	36	16
В том числе:								
Занятия лекционного типа								
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)								
Лабораторные занятия	290	50	36	48	72	32	36	16
Иная контактная работа:								
Контроль самостоятельной работы								
Промежуточная аттестация (ИКР)	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Самостоятельная работа (всего)	366.2	129.8	35.8	23.8	71.8	40	45	20
В том числе:								

Этюды в технике масляной живописи								
Подготовка к текущему контролю (экспозиционное оформление этюдов, подготовка экспозиции к просмотру).								
Контроль:	98.1					35.7	26.7	35.7
Общая трудоемкость: час.	756	180	72	72	144	108	108	72
зач. ед.								
В том числе контактная работа	21	5	2	2	4	3	3	2
	291.7	50.2	36.2	48.2	72.2	32.3	36.3	16.3

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.	Техника академической живописи	251.6			86	165.6
2.	Образ в академическом портрете	215.6			120	95.6
3.	Академическая натурная постановка	153			68	85
Итого по дисциплине:		620.2			274	346.2

2.3 Содержание разделов дисциплины

2.3.1 Лабораторные занятия.

№	Наименование лабораторных работ	Форма текущего контроля
1	3	4
1.	Освоение технических приемов академической живописи натюрморта (художественные материалы и технические приемы построения изображения. Колористическая организация палитры и изображения).	Просмотр
2.	Освоение приемов образного восприятия и построения изображения в академической живописи портрета (обобщение и типизация в академической живописи портрета; аконстантное восприятие цвета и формы в живописи портрета; приемы композиционной организации изображения; использование света и цветовых контрастов для выявления композиционного центра художественного образа). Копирование образцов академического портрета.	Просмотр
3.	Работа над тематическими натурными постановками в живописи портрета. Выполнение краткосрочных этюдов в работе над длительными натурными постановками (передача общего цветового состояния; образная и стилистическая взаимосвязь портретируемого, костюма и атрибутов тематических натурных постановок). Копирование образцов достижения художественно-образной выразительности в академической живописи портрета.	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, выполненными под руководством преподавателя.

Курс дисциплины «Академическая живопись» состоит преимущественно из аудиторных лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов в области художественно-творческой практики живописи. Практическая работа сопровождается объяснением темы, беседой по теории живописи и индивидуальным консультированием. По каждому заданию выполняются несколько краткосрочных этюдов и длительная работа. Особое внимание уделяется пониманию особенностей построения изобразительного пространства, картинной плоскости, проблемам колорита, объема, пластических характеристик, художественной выразительности изображения. Акцентируется внимание на понятиях целостности изображения, композиции, соблюдению академических принципов поэтапности построения изображения.

Курсовая работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа студентов проходит под руководством преподавателя и включает в себя выполнение копии академической работы, начатой под руководством преподавателя, а также выполнение этюдов и эскизов при поиске наиболее выразительного композиционного и колористического решения натурной постановки. Преподаватель осуществляет систематический контроль выполнения самостоятельной работы и ее сопровождение.

Аудиторные лабораторные занятия по станковой живописи проводятся в интерактивных формах работы с натуры, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому студенту.

Итоговый контроль – зачеты и экзамены по дисциплине «Академическая живопись» – проводится в форме просмотра экспозиции всех аудиторных и самостоятельных работ, выполненных студентом в течение семестра.

2.4 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 академической живописи	- Собрание произведений академической живописи в музейных фондах 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); - Собрание произведений академической живописи (в т.ч. академической живописи Государственного академического художественного института им. И.Е. Репина) из музейных фондов факультета.
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.

- лекция - беседа преподавателя, последовательное изложение методики ведения работы на примере ведущих художественно-педагогических школ;

- обсуждение на занятиях заранее подготовленных студентами сообщений;

- практические занятия с натурой;

- составление портфолио.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), реализация компетентного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения занятий, различные тренинги, направленные на развитие профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса и внеаудиторной работы предусмотрены проведение мастер-классов ведущих специалистов в данной области.

Изучение дисциплины производится следующими методами: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение материала, учебные дискуссии, индивидуальная работа с натуры, демонстрация и сравнительный анализ репродукций произведений мастеров академической живописи.

Компьютерные технологии: анализ цифровых репродукций этюдов, как средство контроля над точностью построения рисунка и передачей 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.

Процесс обучения сопровождается также показом записанных в электронном виде мастер – классов ведущих мастеров академической живописи. В ходе самостоятельной подготовки студенты пользуются материалами электронной библиотеки и Интернет-ресурсами. Во время внеаудиторных занятий предусмотрено совместное с преподавателем посещение музеев и выставок.

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

Согласно ФГОС ВО удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.

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.

Выполненные студентами работы обсуждаются и оцениваются на просмотрах в присутствии ведущих преподавателей художественно-графического факультета. Текущий контроль проводится во время лабораторных занятий на протяжении всего периода обучения по дисциплине «Академическая живопись». Основными формами текущего контроля являются: проверка практических заданий, творческих самостоятельных работ. В процессе текущего контроля учитываются результаты самостоятельной работы бакалавров.

Необходимым условием успешной текущей аттестации является наличие изобразительных материалов, включенных за отчётный период в портфолио.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация – зачеты и экзамены – по дисциплине «Академическая 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. Просмотр осуществляется всем составом преподавателей кафедры живописи и композиции.

Преподавателем, проводившим занятия в данной группе студентов, дается характеристика лично-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 решения учебных задач каждого практического задания;
- владение технологией и техническими приёмами работы с материалами академической живописи, способность выявлять их выразительные качества в создании художественного образа;
- экспозиционная культура в оформлении и представления к просмотру учебных и творческих работ.

Методические указания к экспозиционному оформлению работ акварельной и масляной живописи.

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 бумажных полос. 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 «Академическая живопись».

1. Требования к качеству красок, используемых в академической живописи.
2. Назовите российских художников, представителей академической живописи.
3. Назовите западноевропейских художников, представителей академической живописи.
4. Какова последовательность построения изображения в академической живописи натюрморта?
5. Какова последовательность построения изображения в академической живописи портрета?
6. Технические приемы академической живописи.
7. Роль света в создании художественного образа.
8. В чём заключается типизация образа в искусстве портрета?
9. Обобщение в живописи портрета.
10. Обобщение в живописи натюрморта.
11. Роль цветовых контрастов в композиционной организации изображения.
12. Цветовой строй натуры (составные элементы).

13. Колорит произведения живописи (составные элементы).
14. Соотношение степени детализации в проработки света и тени.
15. Тепло-холодное соотношение света и тени в условиях академической мастерской.
16. С чем связано аканстантное восприятие цвета и формы.
17. В чем разница технических приемов письма свете и тени (на примере живописи маслом).
18. Как может быть выполнен подготовительный рисунок в академической живописи?
19. Задачи подготовительного краткосрочного этюда, используемого перед живописью длительной натурной постановки.
20. Академические принципы тональной организации натуральных постановок.

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/>

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 академической живописи из музейных фондов факультета, электронные видеоматериалы, учебные фильмы, мультимедийные средства обучения.

Основным методом работы студентов в академической живописи должен быть метод пропорциональных цветовых отношений, используемый при целостном восприятии натуры и ее изображения (изобразительной плоскости). При этом основу цветовых отношений целесообразно закладывать, исходя из классификации тональных различий натуры посредством разложения на 3 тона – свет, телн, полутень (полутон).

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 течение 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;

- использовать вспомогательные инструменты и/или оптические 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;

- использовать для опоры руки муштабель.

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

8.1.3 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, 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 относительно постоянства освещения рабочего места художника. Стены мастерских имеют ахроматическую (белую, светло-серую) окраску, исключаящую 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.

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 аудитория, оснащенная 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 оборудование – 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.	Экспозиционное оформление работ (этюдов)	Мастерские живописи, предназначенные для самостоятельной работы обучающихся. Наглядные пособия – образцы оформления живописных работ.

РЕЦЕНЗИЯ

**на рабочую программу учебной дисциплины «Академическая живопись»
направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Изобразительное искусство, Компьютерная графика»
(очная форма обучения)**

Рабочая программа по дисциплине «Академическая живопись» разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91. В программе определены профессиональные компетенции, которыми должен владеть бакалавр данного направления подготовки. Структура и содержание программы соответствуют требованиям, предъявляемым к разработке рабочей программы учебной дисциплины.

В программе сформулированы цели и задачи, определены знания, умения и владение профессиональными навыками, которыми должны обладать студенты в результате освоения дисциплины. Установлена взаимосвязь Академической живописи с другими дисциплинами ООП, структура объем учебного времени и содержание основных разделов дисциплины. Такие принципы построения специальной подготовки будущих художников-педагогов отвечают потребностям кадрового обеспечения системы художественно-педагогического образования. В программу включен список рекомендуемой основной и дополнительной литературы, информационных интернет-ресурсов. Содержание учебных заданий направлено на дальнейшее развитие и совершенствование живописной подготовки студентов средствами академической живописи, основанной на реалистическом методе построения изображения и работе с натуры. В учебной программе предусмотрено копирование образцов академической живописи, находящихся в собрании музея изобразительного искусства ХГФ КубГУ, что в полной мере отвечает академическим принципам обучения изобразительному искусству.

Оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации предлагаются в виде контрольных вопросов и критериев оценки изобразительных материалов портфолио (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.

Анализ содержания рабочей программы дисциплины «Академическая живопись» дает основания для заключения о том, что она в полной мере удовлетворяет требованиям ФГОС ВО 44.03.05, имеет необходимое методическое обеспечение и может быть рекомендована к использованию в учебном процессе подготовки художников-педагогов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности, в т.ч., в системе дополнительного образования.

Директор ДХШ им. В.А. Филиппова (г. Краснодар)

В.С. Присяжнюк