

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 10.06.2024 09:20:21
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830d114f12a14bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю:
Руководитель ООП
Т.А. Голубева
«13» 04 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Живопись

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)

«Изобразительное искусство»

Для студентов 1,2 курсов очной формы обучения

БАКАЛАВРИАТ

Составитель: Усольцева С.Н.

Тверь, 2024

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: практическое овладение профессиональными навыками, научить изображать предмет во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей. А также в воспитании художественного вкуса. Приобретение навыков работы живописными материалами.

Задачами освоения дисциплины являются: изучение живописных свойств цвета и цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей действительности, выявление закономерностей цветовой гармонии; формирование у студентов знаний теории и методики преподавания изобразительного искусства и практических умений в разных видах и жанрах живописи, с использованием разнообразных художественных материалов.

- Изучить теоретические вопросы изобразительной грамотности и овладеть практическими умениями и навыками в области живописи;
 - Формирование понимания перед обучающимися закономерностей изображения натуры средствами живописи, приобретение необходимых практических навыков и овладение различными живописными материалами.
 - Изучить законы построения объёмной трёхмерной формы объекта на плоскости, моделирования формы изображаемых объектов средствами светотени, цвета;
 - Приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства с помощью изучения основ живописных приёмов, методов и средств;
 - Приобретение навыков создания живописных композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;
 - Научиться организовать самостоятельный творческий процесс;
 - Изучение функции цвета, как средства образной выразительности;
 - Знакомство с физической природой цвета и его связью со светом, с закономерностями возникновения цветовых гармоний, дисгармонией, контрастов, с системой тепло-холодности, цветового соподчинения и т.д.
- Занятия могут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2. Место дисциплины в структуре ООП

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - обязательная часть учебного плана. Дисциплина связана с другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): "Рисунок", "Живописная композиция", "Дизайн", "Цветоведение", "Художественная графика". Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате

освоения предшествующих дисциплин: "Рисунок", а также основных художественных дисциплин, изучаемых в художественной школе.

Практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэр), "Преддипломная практика".

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Живопись» относятся знания, умения и виды деятельности, сформировавшиеся в процессе изучения дисциплин школьной программы по изобразительному искусству, а также в процессе обучения в детских художественных школах, студиях по изобразительному искусству, средних профессиональных художественных учебных заведениях.

Дисциплина «Живопись» является основой для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.

Содержание дисциплины имеет выраженную практическую направленность.

3. Объем дисциплины: для очной формы обучения: 9 зачетных единиц, 324 академических часа, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции 41 час, в том числе практическая подготовка 16 ч., практические занятия 120 часов, в том числе практическая подготовка 95 ч.; самостоятельная работа: 136 часов, контроль - 27 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1 Приводит объяснения целей, задач, этапов, закономерностей и принципов организации педагогической деятельности
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач

4.1. Реализация воспитательного потенциала учебной дисциплины в образовательном процессе

Наименование групп компетенций	Дисциплины учебного плана	Направление воспитательной деятельности	Формы воспитательной работы в рамках учебного процесса	Примерные формы воспитательной работы в рамках внеучебной деятельности (согласно календарному плану воспитательной работы)
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	Живопись	Эстетическое воспитание средствами искусства	-применение Нетрадиционных форм проведения занятий (экскурсия, выставка) -использование Нетрадиционных форм учебных Занятий (интегрированные, комбинированные, проектные, Творческие мастерские) -диалогическое Взаимодействие	-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные) -использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, совместно-взаимодействующие, коллективные)
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений				

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - экзамен в 4 семестре, зачёт во 2 семестре

6. Язык преподавания русский.

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Для очной формы обучения:

Учебная	Всего	Контактная работа (час.)	Самостоятел
---------	-------	--------------------------	-------------

программа – наименование разделов и тем	(час.)	Лекции		Практические занятия		Контроль самостоятельной работы (в том числе курсовая)	ьная работа, в том числе Контроль (час.)
		всего	В т.ч. практи- ческ ая подго- товка	всего	В т.ч. практи- ческа я подгот- овка		
2 семестр: Гризайль	36	5	2	20	15		11
Тёпло-холодные отношения	36	5	2	20	15		11
Этюд	36	5	2	20	15		11
3 семестр: Гармония по общему цветовому тону	35			11	10		24
Контрастная гармония Насыщенные цвета.	37			12	10		25
Сложный натюрморт. Натюрморт из предметов различной материальности (стекло, керамика, дерево, металл).	36			11	10		25
4 семестр: Тематический натюрморт. Атрибуты искусства.	27	9	3	9	6		9
Контрастная гармония. Натюрморт с контрастным освещением.	28	9	3	9	7		10
Сложный натюрморт. Натюрморт с античной гипсовой головой.	26	8	4	8	7		10
Контроль	27						
ИТОГО	324	41	16	130	95	27	136

Содержание дисциплины (структурированное по темам):

II семестр

Начиная с первого курса, обращается внимание на композицию в живописи, её передачу цветом, тоном. Необходимо объяснить обучающимся, что плоскость на которой расположен натюрморт и другие постановки, должна быть обязательно передана. Основная цель 1 курса - научить брать цветовые отношения в сравнении, лепить форму цветом, передавать материальность предметов, последовательно вести этюд.

1. Гризайль. Натюрморт из предметов, разных по форме и тону, при боковом освещении на светлом фоне. Передача светотеневых отношений и тональная передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и пространства тональными средствами. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)
2. Тёпло-холодные отношения. Натюрморт из белых предметов на белом фоне. 4-6 предметов разного размера, формы и фактуры. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)
3. Этюд с цветами на окне. Холодное освещение. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)

III семестр

Основной принцип обучения Живописи - неразрывность процесса работы над цветом и формой. Решение колористических задач не может проходить в отрыве от изучения формы, тона, материальности. Во всех заданиях по живописи обязательно строгое соблюдение рисунка - основы реалистического изображения.

1. Гармония по общему цветовому тону. Натюрморт с предметами сближенными по цвету. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)
2. Контрастная гармония, насыщенные цвета. Натюрморт с контрастными по цвету предметами. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)
3. Сложный натюрморт. Натюрморт из предметов различной материальности (стекло, керамика, дерево, металл). Бумага А 2. (Акварель/гуашь)

IV семестр

1. Тематический натюрморт. Атрибуты искусства. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)

2. Контрастная гармония. Натюрморт с контрастным освещением. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)
3. Сложный натюрморт. Натюрморт с античной гипсовой головой. Бумага А 2. (Акварель/гуашь)

Каждая постановка (натюрморт) должна нести определённые учебные задачи.

Усложнение задачи заключается не в увеличении количества предметов, а в усложнении самой методической постановки. Между предметами натюрморта должна быть органичная живописно-пластичная и смысловая связь.

Рисуя любые предметы, обучающийся должен ставить перед собой задачу: передать характер этих предметов, особенности их строения, материальность и среду, в которой они расположены.

III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем (в строгом соответствии с разделом II РПД)	Вид занятия	Образовательные технологии
2 семестр: Гризайль	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео-уроков
Тёпло-холодные отношения	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись;
Этюд	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; краткосрочные этюды; просмотр видео-уроков
3 семестр: Гармония по общему цветовому тону	Контактная работа Практическое занятие	интерактивные практические занятия; - длительная живопись;
Контрастная гармония Насыщенные цвета.	Контактная работа Практическое занятие	интерактивные практические занятия; - длительная живопись;
Сложный натюрморт. Натюрморт из предметов различной материальности (стекло, керамика, дерево, металл).	Контактная работа Практическое занятие	интерактивные практические занятия; - длительная живопись;

4 семестр: Тематический натюрморт. Атрибуты искусства.	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись;
Контрастная гармония. Натюрморт с контрастным освещением.	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись;
Сложный натюрморт. Натюрморт с античной гипсовой головой.	Контактная работа Лекции/Практическое занятие	лекция - беседа; интерактивные практические занятия; - длительная живопись; просмотр видео- уроков

-Лекционные занятия: - проблемные интерактивные лекции; - лекция беседа.

Практические занятия: - интерактивные практические занятия; - длительная живопись; - краткосрочные этюды.

-Занятия состоят из теоретической части и практических заданий. Теория предваряет выполнение каждого задания, где объясняется содержание задания и указываются методы его выполнения, показывается иллюстративный материал.

Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы являются экскурсии и мастер-классы. Они углубляют знания студентов, расширяют их кругозор и активизируют самостоятельную работу.

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной зачетной работы:

- Постановка из 4-х предметов быта в тёплом или в холодном колорите
- Постановка на сближенные отношения
- Постановка на контрастные цветовые сочетания
- Постановка с гипсовой головой

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. Формы промежуточной аттестации: • просмотр – творческий работ (проводится в счет аудиторного времени); Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия.

Задание для текущего и промежуточной контроля должны быть направлены на оценивание:

1. уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;
2. степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений.
3. приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что они должны носить практико-ориентированный комплексный характер, быть направлены на формирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций.

**Оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации**

	Формулировка задания (2-3 примера)	Вид и способ проведения промежуточной аттестации творческие задания, выполняемые в течение семестра; способ проведения: просмотр творческих учебных работ	Критерии оценивания и шкала оценивания
<p>ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями</p> <p>ОПК-6.1 Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности и может использовать их при индивидуализации обучения</p> <p>УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p> <p>УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными</p>	<p>1. Натюрморт из предметов насыщенного цвета на светлом нейтральном фоне (стекло, металл)</p> <p>2. Натюрморт с чучелом из 6 предметов и драпировки в среде рассеянного освещения.</p>	<p>1. просмотр (зачет)</p> <p>2. просмотр(эк замен)</p>	<p>«5»: Уметь: -грамотная компоновка изображения на плоскости листа бумаги; Владеть: - приемами: конструктивного построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов -приёмами определения цветовой гаммы, колорита. Все задачи выполнены</p> <p>«4»: Уметь: изображения на плоскости листа бумаги; Владеть: - приемами: конструктивного построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов -приёмами определения цветовой гаммы, колорита. основная часть заданий выполнена, но есть недочеты</p> <p>«3»: Уметь: изображения на плоскости листа бумаги; Владеть: - приемами: конструктивного построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных</p>

<p>результатами и точками контроля, при необходимости корректирует способы решения задач</p>			<p>пропорций и характеристик данных объектов -приёмами определения цветовой гаммы, колорита. все основные задачи слабо выполнены, много недочетов «2»:Уметь: изображения на плоскости листа бумаги; Владеть: - приемами: конструктивного построения предметов; -передача объема, фактуры, точно локального цвета, больших тоновых и цветовых отношений, сохраняя цельность изображения. -приёмами передачи точных пропорций и характеристик данных объектов -приёмами определения цветовой гаммы, колорита. основные задачи не выполнены</p>
--	--	--	--

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 1) Рекомендуемая литература
 - а) Основная литература
 1. Паранюшкин Р.В. Техника рисунка : учебное пособие для вузов / Р.В Паранюшкин, Г.А. Насуленко. – 8-е изд. Стре. Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. Текст: непосредственный.
 2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для вузов / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542194>
 - б) Дополнительная литература
 1. Нехвядович, Л. И. Живопись: пленэр : учеб. пособие / Л. И. Нехвядович, В. И. Бочковская, Н. В. Гречнева ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 116 с. : ил.
- 2) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
 1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ;
 2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru ;
 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/> ;
 4. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/> ;

5. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>;
6. ЭБС VOOK.ru <https://www.book.ru/>
7. ЭБС ТвГУ <http://megapro.tversu.ru/megapro/Web>
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp? ;
9. Репозитарий ТвГУ <http://eprints.tversu.ru>

3) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Галерея Русская живопись. Знаменитые русские художники и репродукции их картин. Размещено: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://art19.info/baksheev/biography.html>

2. Художественная интернет галерея - Арт Каталог © 2009-2014. Размещено: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.art-katalog.com/russian/biography/664>

3. Русская галерея искусств. Аукционы. Галереи. Размещено: [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://art-auction.ru/painters_detailed.php?id=170

4. ТОКГ. Виртуальная выставка работ Солодова В. С. Размещено: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gallery.tver.ru/exhibitions/showroom/6.html>

5. Галерея искусств. Колизей Арт. Размещено: [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.colisart.ru/artists/16.html>

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации:

Важное место в методике преподавания живописного натюрморта занимает овладение живописными техниками. Живописный натюрморт способствует росту творческого потенциала, развитию мышления, техники, способности передавать форму, цвет, объем, материал изображаемых предметов и дает возможность выразить свои чувства и настроение. Рисуя живописный натюрморт, учащимся приходится осваивать ряд задач от компоновки до завершения рисунка, а это и есть те элементы творчества, которые, в свою очередь, развивают у рисующего способность размышлять, сопоставлять, анализировать.

Процесс изображения учебного натюрморта складывается из нескольких этапов:

- композиционное размещение изображения всей группы предметов в плоскости листа;
- конструктивное решение формы предметов с учетом их

пространственного положения;

- лепка светотенью объемной формы каждого предмета;
- выбор живописной техники для написания натюрморта;
- передача пропорциональных натуре цветовых отношений между предметами;
- тональное и композиционное единство изображения;
- обобщение

В основу первого этапа должен быть положен наиболее удачный предварительный эскиз. Определяется месторасположение изображения на листе, установление основных пропорций величин.

Второй этап начинается с конструктивного построения отдельных предметов, уточнения пропорций и характера форм, правильному построению предметов по законам перспективы. После построения больших форм, переходим к работе над более мелкими деталями.

Третий этап связан с выявлением большой формы при помощи светотени, установлением основных цветовых отношений между предметами, фоном. Этому этапу уделяется самое серьезное внимание.

Четвертый этап связан с выбором живописной техники исполнения натюрморта. Учащиеся могут выбрать любую наиболее подходящую для них живописную технику.

Пятый этап связан с тщательной проработкой формы каждого предмета, а также с выявлением светотеневых оттенков.

Шестой этап должен быть направлен на установление целостности изображения.

На седьмом этапе следует обобщить детально разработанную, часто дробную и несогласованную в частях форму, т.е. подчинить части и второстепенное главному, установить пропорциональные отношения между одноименными признаками, существующими в натуре.

Методика работы над натюрмортом основывается на общей последовательности выполнения живописных изображений: композиционные наброски, небольшой эскиз в цвете, рисунок композиции натюрморта, живописное выполнение длительной работы.

Правдивость живописного изображения зависит не от точности цветового оттенка, а от верной передачи отношений по силе света и цвета. Неправильно взятые по светлоте

и насыщенности цветовые отношения ведут к путанице в выявлении материальных качеств изображаемых предметов, состояния их освещенности, в передаче пространственных планов.

Г.В. Беда, автор учебника «Живопись» для студентов пединституты, справедливо считает, что процесс живописи методом цветовых отношений можно сравнить с построением музыкальной мелодии, в которой каждый отдельный звук сам по себе ничего не выражает, но в гармоничном соединении с другими звуками производит нужное впечатление. Можно сыграть музыкальное произведение в более низком регистре или в более высоком — мелодия при этом сохранится. Но если нарушится взаимосвязь звуков, мелодия перестанет существовать. Это относится и к живописному изображению. Тоновые и цветовые отношения можно построить в более или менее светлой и насыщенной красочной гамме, при этом важно соблюдать взаимосвязь предметов по тону и силе цвета, соответствующую зрительному образу природы. Этюд может быть выполнен очень скромными средствами в слабой тональности. Совсем не обязательно передавать цветовые отношения в полную их силу, то есть так, как они существуют в природе. Но необходимо выдерживать пропорциональные отношения от самого светлого до самого темного в пределах задуманной гаммы. Иначе живопись не будет производить целостного, гармоничного впечатления. Цвет, взятый на этюде не пропорционально натурным отношениям по светлоте и насыщенности, вызывает ощущение диссонанса, выделяется так же резко, как фальшивая нота.

Метод работы отношениями, или метод сравнения, позволяет точно определить цветовые различия между предметами, создать подлинно реалистическое произведение.

VII. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная аудитория №6 170000 г.Тверь Желябова 23</p>	<p>Стол, стулья, переносной ноутбук, переносной проектор мольберты художественные - 15 шт., интерактивный комплекс, подиум - 2 шт., наглядные пособия: гипсовые головы, геометрические фигуры, предметы быта, разноцветные драпировки</p>	<p>Google Chrome – бесплатно</p> <p>Kaspersky</p> <p>Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г.</p>
<p>МБУ ДО Художественная школа им.В.А.Серова</p>		

Наличие учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа,обеспечивающих тематические иллюстрации

I. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Дата и протокол заседания кафедры, утвердившего изменения

1.	Список литературы	Дополнен список литературы	№3 от 29.11.2021
2.	ФОС	Усовершенствован фонд оценочных средств	№3 от 29.11.2021
3.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Обновлено информационное обеспечение дисциплины	№ 9 от 23.04.2024
4.			
5.			

