МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет
им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
.

МП

06 июля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.10 «Живопись»
Направление подготовки 54.05.02 «Живопись»
Специализация "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)"
Форма обучения очная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы Реставрация монументально-декоративной живописи
Курс 1,2,3,4
Семестр 1,2,3,4,5,6,7,8

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	900	
Семинарские занятия	-	
Лабораторные занятия	-	
Самостоятельная работа	72	
Форма аттестации Зачет: 3,4 сем		
Всего	1188	36

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования утвержденного приказом Минобрнауки России 13 августа 2020 г. N 1014 по направлению 54.05.02 «Живопись», специализация "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)" на основании учебного плана набора обучающихся 2023г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

доцент, кандидат искусствоведения Ефремова Л.А.

старший преподаватель Орловский П.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Реставрации монументально-декоративной живописи,
протокол от 26 июня 2023 г. № 11.

И.о. зав. кафедрой Н.Л. Борисова

УТВЕРЖДЕНО

о.и.декана факультета
«Искусство реставрации» М.В. Горелов

Начальник УУ Е.Ф.Глумова

1. Целью освоения дисциплины «Живопись»

является: подготовка будущего специалиста-художника, способного на высоком художественном уровне создать живописное произведение с натуры, с живой модели с учетом классической традиции.
- использовать полученные знания и умения при создании произведений монументально декоративного искусства.

Задачей освоения дисциплины является
- используя практические занятия по академической живописи понять и освоить приемы построения живописной композиции.
- освоить различные техники живописного письма.
- освоить владение различными живописными материалами (масло, темпера, акрил).
- освоить законы композиции в живописном произведении с использованием знаний смежных дисциплин (академический рисунок).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Живопись» относится к дисциплинам обязательной части Б1.О.10 и формирует набор специальных знаний и компетенций.
Дисциплина «Живопись» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин: «Методика реставрации монументально- декоративной живописи», «Копирование произведений искусства», «Методика реставрации монументально-декоративной живописи», «Копирование произведений монументального искусства».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Живопись» могут быть использованы при прохождении практик (учебной ознакомительной практики), научно-производственной (реставрационной), научно-исследовательской практики, при выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, консервационно-реставрационной, экспертной деятельности по специальности 54.05.02 «Живопись».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Живопись»

ОПК-1.1. Знает законы композиционного построения изображения на плоскости, основные приемы изобразительных средств рисунка и живописи для выражения художественного образа
ОПК-1.3. Умеет собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах
ОПК-1.4. Владеет способностью выражать творческий замысел средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявляя креативность композиционного мышления
ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления

ОПК- 3.1. Знает технологические свойства и возможности художественных материалов, применяемых в творческом процессе художником как в историческом, так и в современном аспекте
ОПК-3.2 Умеет применять на практике определённые исторические и современные художественные материалы, техники и технологические процессы в профессиональной деятельности

4.В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- технологические свойства и возможности художественных материалов, применяемых в творческом процессе художником как в историческом, так и в современном аспекте;
- законы композиционного построения изображения на плоскости, основные приемы изобразительных средств рисунка и живописи для выражения художественного образа.

Уметь:
-собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, ориентироваться в профессиональных задачах;
-применять на практике определённые исторические и современные художественные материалы, техники и технологические процессы в профессиональной деятельности

Владеть: способностью выражать творческий замысел средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявляя креативность композиционного мышления

4. Структура и содержание дисциплины «Живопись».

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Голова человека на нейтральном фоне	1		20	1	просмотр, обсуждение практических работ

2	Голова человека на теплом фоне	1		20	1	просмотр, обсуждение практических работ
3	Голова человека на холодном фоне	1		20	2	просмотр, обсуждение практических работ
4	Голова человека на светлом фоне	1		20	2	просмотр, обсуждение практических работ
5	Полуфигура человека в глубоком пространстве.	1		28	3	просмотр, обсуждение практических работ
6	Голова человека с плечевым поясом на темном фоне	2		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
7	Полуфигура человека одетая на сближенных цветах в светлой гамме	2		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
8	Натюрморт из предметов мастерской	2		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
9	Торс человека на светлом фоне	3		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
10	Торс человека на темном фоне	3		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
11	Торс человека на декоративном, орнаментальном фоне	3		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
12	Одетая фигура человека, стоящая	4		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
13	Натюрморт с гипсом (барельеф, торс, капитель) в технике темперы	4		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
14	Обнаженная фигура человека сидящая	4		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
15	Обнаженная модель лежащая	5		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
16	Одетая модель в декоративном окружении	5		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
17	Этюд портрета человека	5		36	3	просмотр, обсуждение практических работ
18	Обнаженная фигура человека в рост	6		54	4	просмотр, обсуждение практических работ

19	Пейзаж. 2 этюда в технике темпера	6		54	5	просмотр, обсуждение практических работ
20	Две обнаженные фигуры человека	7		54	4	просмотр, обсуждение практических работ
21	Одетая фигура	7		54	5	просмотр, обсуждение практических работ
22	Группа из двух фигур человека	8		144	9	просмотр, обсуждение практических работ
	Итого			**900**	**72**	Экзамен

5. *Содержание лекционных занятий*

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. *Содержание практических занятий*

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Голова человека на нейтральном фоне	20	Задание должно быть простым по форме и цвету. Желательно использование ограниченной палитры	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
2	Голова человека на теплом фоне	20	Обратить основное внимание на определение цветовых отношений головы к фону в условиях теплой гаммы	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
3	Голова человека на холодном фоне	20	Обратить внимание на практическое значение закона дополнительных цветов	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
4	Голова человека на светлом фоне	20	Обратить внимание на решение силуэта головы, что важно для задач МДЖ, желательно писать ограниченной палитрой в технике темпера	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
5	Полуфигура человека в глубоком пространстве.	28	Обратить внимание на приемы создания пространственной среды средствами цвета и тона	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.

6	Голова человека с плечевым поясом на темном фоне	36	Обратить внимание на решение светлого силуэта на темном фоне, трудности в связи с темным фоном, сложности касания фона и формы, верность и точность цвето-тоновых отношений	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
7	Полуфигура человека одетая на сближенных цветах в светлой гамме	36	Обратить внимание на определение общего цветового колорита всего холста, а также обратить внимание на изучение формы и цветовых отношений	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
8	Натюрморт из предметов мастерской	36	Решение может-быть как пространственное так и плоскостное. Это задание должно стимулировать композиционные поиски и умение видеть живописные качества постановки	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
9	Торс человека на светлом фоне	36	При решении силуэта на светлом фоне особое внимание должно быть уделено цельности большой формы пластической выразительности силуэта	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
10	Торс человека на темном фоне	36	Обратить внимание на задачи решения цветом светлого тела на темном фоне, уделить внимание живописной среде, связи с фоном и особое внимание на отношения больших пятен	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
11	Торс человека на декоративном, орнаментальном фоне	36	Обратить внимание на развитие орнаментальных качеств этом этюде. Свет в этой постановке прямой	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
12	Одетая фигура человека, стоящая	36	Изучение конструкции складок, выполненных в технике темпера. Обратить внимание на завершенность написания головы и рук фигуры	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
13	Натюрморт с гипсом (барельеф, торс, капитель) в технике темперы	36	Решение может быть пространственным и плоскостным. Обратить внимание на композиционную соединенность элементов натюрморта	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
14	Обнаженная фигура человека сидящая	36	Освещение в этой постановке боковое, поэтому особое внимание уделить касанию формы и фона, а также точному отношению света и тени фигуры	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
15	Обнаженная модель лежащая	36	Обратить внимание на точную передачу формы тела, тоновые и цветовые отношения	ОПК-1.1.,ОПК-1.3,

			тела и фона. Цельность колористической организации холста	ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
16	Одетая модель в декоративном окружении	36	Работа выполняется в технике темпера. Обратить внимание на декоративную трактовку фигуры для создание цельного решения с декоративным окружением	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
17	Этюд портрета человека	36	Обратить внимание на передачу портретного сходства и характера модели	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
18	Обнаженная фигура человека в рост	54	Освещение по прямому свету. Добиться передачи объема небольшим колебаниям света и тени.	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
19	Пейзаж. 2 этюда в технике темпера	54	Обратить внимание на создание воздушной среды и реалистического пространства с учетом законов перспективы. Второй пейзаж выполнить в декоративном ключе и обратить внимание на композиционную и цветовую цельность холста	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
20	Две обнаженные фигуры человека	54	Ввиду сложности этого задания необходимо сделать подготовительный композиционный этюд, отработать анатомическую точность в рисунке и цвето-тоновыми отношениями выявить главное в композиции, не нарушая цельности всего холста. Добиться пластической и колористической связи двух фигур. Холст решается в академическом ключе	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
21	Одетая фигура	54	Работа выполняется в технике темпера. Решение декоративное, плоскостное. Обратить внимание на использование приемов монументально-декоративной живописи	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
22	Группа из двух фигур человека	144	Для выполнения работы необходимы предварительные цветовые этюды и композиционное решение всего холста. После утверждения педагогом выполняется картон в натуральную величину выбранного холста. Обратить внимание на колористическую цельность холста и композиционную связь фигур в композиции. Возможно использование дополнительных предметов для усложнения композиции.	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.

	Итого	**900**		

7. Самостоятельная работа специалиста

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Голова человека на нейтральном фоне	1	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Голова человека на теплом фоне	1	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Голова человека на холодном фоне	2	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Голова человека на светлом фоне	2	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Полуфигура человека в глубоком пространстве.	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Голова человека с плечевым поясом на темном фоне	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Полуфигура человека одетая на сближенных цветах в светлой гамме	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Натюрморт из предметов мастерской	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Торс человека на светлом фоне	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Торс человека на темном фоне	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-

			2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Торс человека на декоративном, орнаментальном фоне	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Одетая фигура человека, стоящая	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Натюрморт с гипсом (барельеф, торс, капитель) в технике темперы	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Обнаженная фигура человека сидящая	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Обнаженная модель лежащая	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Одетая модель в декоративном окружении	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Этюд портрета человека	3	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Обнаженная фигура человека в рост	4	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Пейзаж. 2 этюда в технике темпера	5	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Две обнаженные фигуры человека	4	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Одетая фигура	5	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-

			2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Группа из двух фигур человека	9	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.1.,ОПК-1.3, ОПК-1-4.,ОПК-2.2.,ОПК-3-1,ОПК-3-2.
Итого	**72**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Живопись» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий.

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	**20**

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-**35**

посещение занятий – 20 баллов

Промежуточный контроль – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Живопись» предусмотрены практические работы, самостоятельные работы, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	7	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 1 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	5	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 2 семестр		**51**	**100**
Практическая работа	2	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 3 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	2	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 4 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	4	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 5 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 6 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 7 семестр:		**51**	**100**
Практическая работа	1	27	60
экзамен	1	24	40
Итого 8 семестр		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Живопись» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу.

1. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32113

2. Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов : учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Арнхейм Р. - М. : Архитектура-С, 2012. - 392 с. : ил. - Библиогр.: с.

2. Шашков Ю.П.. Живопись и ее средства [Текст] : Уч. пособие для вузов / Шашков Ю.П. - М. : Трикста : Академический проект, 2006. - 127 с. : 8 л. ил.

3. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-1394-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/60729

9.3 Электронные источники информации

1. biblioclub.ru
2. https://e.lanbook.com