Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

Утверждено
на заседании Ученого совета
протокол № 13 от 05 мая 2020 г
Ректор МГХПА им. С.Г. Строганова
_____ С.В. Курасов

Программа повышения квалификации

Академическая живопись

Москва, 2020

Содержание

1 Общие положения ……..... 3

1.1. Цель и задачи программы……..... 3

1.2. Планируемые результаты освоения программы ……..... 3

1.3Трудоемкость и срок освоения программы …… 7

1.4 Категория слушателей и требования к уровню их подготовки..... 7

1.5 Форма обучения.....…… 7

1.6 Итоговая аттестация …… 7

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы…… 7

2.1 Календарный график..... 7

2.2 Учебный план программы..... 9

2.3 Дисциплинарное содержание программы..... 10

2.4 Организация самостоятельной работы..... 12

3. Организационные условия..... 14

3.1 Кадровое обеспечение..... 14

4. Список рекомендуемых источников..... 17

1. Общие положения

Программа повышения квалификации «Академическая живопись» реализуется на основе лицензии № 2107 от 25 апреля 2016 года на осуществление образовательной деятельности, предоставленной федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова» и на основании федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017).

Программа открыта приказом и.о. ректора от12.10.2017 №226.

По результатам обучения по программе слушателям выдаётся документ о квалификации установленного образца.

Руководитель (ли) программы: кандидат педагогических наук, профессор, Желондиевская Л.В.

1.1. Цель и задачи программы

Программа по академической живописи предусматривает изучение студентами живописи на основе великого реалистического искусства, с учетом специфики отделения. От слушателей требуется скомпоновать натуру в размер холста, правильно построить форму в пространстве, с верной передачей пропорций, движения, пластического характера натуры. Формой обучения живописи является этюд с натуры.

Вся система изучения живописи должна способствовать развитию образного мышления слушателя. При выполнении всех заданий необходимо развивать вкус и чувство декоративности, обращать внимание на понятие силуэта, ритма, цельности живописной среды, профессиональной культуры в трактовке пластики человека, его связи с пространством, объяснять значение орнамента и деталей, количества и качества цвета, продуманности тонального и цветового решения.

1.2. Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен иметь следующие образовательные результаты:

Знать:

- теоретические основы теории цвета, воздушной перспективы, законов построения цветом светотени;
- принципы последовательности ведения работы над живописной работой.

Уметь:

- проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ;

- находить различные тоновые и цветовые решения в изображении натуры;
- свободно выражать свои идеи методами живописи.

Владеть:

- методами изучения натуры и ее изображения средствами живописи;
- навыками свободного владения различными свойствами и качествами живописных приемов и используемых материалов акварель, гуашь, темпера, акрил, белая и тонированная бумага, картон и т.д.).

Табл. 1. Описание перечня профессиональных компетенций

№ п\п	Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты	Содержание компетенции	Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
1.	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по направлению подготовки 54.05.02. Живопись	Способностью с позиций художника внимательно собирать, творчески анализировать, гармонично интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (К-1)	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
		Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры. (К-2)	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей

№ п\п	Ссылка на профессиональный стандарт, квалификационные требования, ФГОС, иные нормативные акты	Содержание компетенции	Совершенствование имеющихся/ приобретение новых профессиональных компетенций слушателей
2.	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 10	Способность владения навыками линейно-конструктивного построения, элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в моделировании и макетировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (К-3)	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей
3.	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 «августа» 2016 г., № 1004	- владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями (К-4)	Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций слушателей

1.3. Трудоемкость и срок освоения программы

Трудоемкость освоения образовательной программы за весь период обучения составляет 72 часа

1.4. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки

Предназначен для слушателей, имеющих документ об окончании СПО, ВПО, ДО в области изобразительного искусства или документ с места работы об опыте изобразительной деятельности.

1.5. Форма обучения - очная

1.6 Итоговая аттестация

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме экзамена. По результатам экзамена слушатель получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по факту получения/не получения экзамена по темам. Программа повышения квалификации считается полностью освоенной при условии получения оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации программы

2.1 Календарный учебный график

Календарный учебный график предполагает обучение в течение 72 часа (таблица 2):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. часа. Из них:

Изучение теоретического материала – 10 ак. часов;

Выполнение практических заданий – 54 ак. часа;

Самостоятельная работа – 8 ак. часов.

Таблица 2 – Календарный учебный график

Год обучения 2020	Учебные недели	
	I	1
		Т, П, А

Условные обозначения:

Т	Теоретическое обучение
П	Практические задания
А	Итоговая аттестация
Д	Подготовка итоговой (аттестационной) работы

Декан ФДО_____Желондиевская Л.В.

2.2 Учебный план программы

Таблица 3

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Контактная работа, всего, час	Контактная работа (из них часов) и самостоятельная			Форма промежуточной аттестации
				Л	ПЗ/ ЛЗ	СР, час	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Раздел 1. Натюрморт из геометрических тел	8	7	1	6	1	ПЗ
2	Раздел 2. Ахроматический натюрморт	10	9	1	8	1	ПЗ
3	Раздел 3. Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	10	9	1	8	1	ПЗ
4	Раздел 4. Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	10	9	1	8	1	ПЗ
5	Раздел 5. Голова на нейтральном фоне	11	10	2	8	1	ПЗ
6	Раздел 6.Голова на теплом\ холодном фоне	11	10	2	8	1	ПЗ
7	Раздел 7. Голова с плечевым поясом на темном фоне	12	10	2	8	2	ПЗ
ИТОГО		72	64	10	54	8	Экзамен

2.3 Дисциплинарное содержание программы

Таблица 4

Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
2	3	4
Раздел 1. Натюрморт из геометрических тел	1.1. Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.	ПЗ/ЛЗ
Раздел 2. Ахроматический натюрморт	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.	ПЗ/ЛЗ
Раздел 3. Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что	ПЗ/ЛЗ

тел и бытовых предметов	вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.	
Раздел 4. Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.	ПЗ/ЛЗ
Раздел 5. Голова на нейтральном фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме и цвету. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ/ЛЗ
Раздел 6. Голова на теплом\ холодном фоне	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы / Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.	ПЗ/ЛЗ

Раздел 7. Голова с плечевым поясом на темном фоне	Решение светлого силуэта на темном фоне, трудности в связи с фоном, касания, верность отношений	ПЗ/ЛЗ

2.4 Организация самостоятельной работы

Таблица 5

	Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
1	Раздел 1. Натюрморт из геометрических тел	1	1.1.Натюрморт на тонированной бумаге в 2 тона. В рамках данной темы формируются базовые знания и навыки построения композиции натюрморта в листе, знания по выбору формата работы, пропорциональным отношениям в листе, световоздушной перспективы а также прививаются начальные навыки организации рабочего места и приемов владения материалом. 1.2. Натюрморт на тонированной бумаге в 3 тона. Целью данных постановок являются формирование видения единой светотени и количественного соотношения их в листе, а также формирования системного и последовательного ведения работы.
2	Раздел 2. Ахроматический натюрморт	1	В процессе работы происходит формирование видения взаимоотношений цвета по тепло - холодности и влияния цвета освещения на ахроматические цвета. В серии выполняемых краткосрочных эскизов необходимо отразить различные состояния освещения в натюрморте. В процессе анализа

			светотеневой моделировки формы в живописи необходимо научить студентов оценивать уровень освещенности и правильно изображать в работе разные виды освещения: а) освещение дневное; б) освещение теплое; в) освещение холодное.
3	Раздел 3. Однотоновые гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	1	Данное задание формирует такие понятия живописи как светлота и насыщенность. Студенты должны увидеть различные оттенки светлоты в предметах натюрморта. Данное задание является производным от гризайли, отличается тем, что вся постановка представляет собой однотоновую цветовую систему. Приемы формообразования и тонального объединения формы решаются на такой постановке более эффективно. Дневное боковое освещение формирует мягкую светотеневую моделировку предметов натюрморта. В работах изображается неглубокое пространство. Необходимо выполнить 3 натюрморта: натюрморт светлый, средний и темный.
4	Раздел 4. Контрастные гармонизации цветов в натюрморте из геометрических тел и бытовых предметов	1	В данном задании отрабатывается система гармонизации композиции контрастных по цвету и тону цветов, ставится задача выявления ритма и пластики различных по цвету и форме предметов натюрморта. Гармонизации отрабатываются по цветовому тону, светлоте, насыщенности.
5	Раздел 5. Голова на нейтральном фоне	1	Учебным заданием является изучение головы человека. Задание должно быть простым и ясным по форме **и цвету** Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений.

			Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
6	Раздел 6. Голова на теплом\ холодном фоне	1	Учебным заданием является изучение головы человека. Определение цветовых отношений головы к фону, в условиях теплой гаммы / Объясняется практическое значение закона дополнительных цветов, необходимость видеть теплые оттенки в холодной гамме. Изучается форма в пространстве, ее освещенность должна помогать выявлять форму. Важно воспитывать цельность видения, правильность тональных и цветовых отношений. Нужно обращать внимание слушателей на характернее черты модели, избегая приблизительности в трактовке формы, завершая этюд проработкой деталей.
7	Раздел 7. Голова с плечевым поясом на темном фоне	2	Решение светлого силуэта на темном фоне, трудности в связи с фоном, касания, верность отношений
ИТОГО:		8	

3. Организационные условия

3.1 Кадровое обеспечение

Количество НПР, привлечённых для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Академическая живопись» - 2 чел, из них:
- штатных сотрудников и внутренних совместителей 2 чел, 100%,
-внешних совместителей – 0,
-имеющих учёную степень и/или учёное звание – 1 чел.
- доктора наук/ профессоры – 1 чел.

Табл. 6 – Кадровое обеспечение

№	Модуль, раздел	ФИО	Место работы	Должность по штатному расписанию	Какое образовательное учреждение закончил, когда, специальность по документы об образовании, квалификация	Ученая степень	Ученое звание (ВАК)	Наименование документа о прохождении специализированных курсов по профилю ДПП	Год рождения	Условия привлечения к педагогической деятельности (штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель, почасовик)
1.	Академическая живопись	Аккурато ва Елена Сергеевна	МВХПУ (б. Строганов ское)	Профессор кафедры «Промышл енный дизайн»	МГХПА им.С.Г.Строга нова, 1979, «Промышлен ное искусство», художник конструктор, Г-1 №790037	Канд идат педаг огиче с ких наук	Доце нт	2012г.Институт качества высшего образования НИТУ МИСиС «Проектирование компетентностно-ориентированных ООП в вузах культуры, искусства и в художественно-педагогическом образовании.Р.н. ПК 60; 2015г. АНО ВО «Национальный институт дизайна» «Нормативные и регламентированные требования к организации образовательной деятельности» Р.н. 028-15 ПК; 2016г. АНО ВО «Национальный институт дизайна» «Психология и педагогика» Р.н. 02-16 ПК; 2018г. ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова «Управление образовательными программами укрупненной группы направления подготовки 54.00.00. «Изобразительное и прикладные виды искусства» в условиях перехода на ФГОС ВО 3++» Р.н. 13-ФДО/2018	1955	штатный, внутренний совместитель

								2018 г. . ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова «Основы оказания первой помощи». Р.н. 257-ФДО\2018		
2.		Акилов И.В.	Высшее МГХПА им С.Г.Строганова.	Старший преподаватель	Высшее МГХПА им С.Г.Строганова. квалификация –	-	-	- удостоверение о повышении квалификации, , выдано факультетом дополнительного образования ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», по программе «Основы оказания первой помощи», в объеме 72 ак.часа, с 07.06.2018-06.07.2018г.; - удостоверение о повышении квалификации, , выдано факультетом дополнительного образования ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», по программе «Электронная информационно-образовательная среда в условиях реализации ФГОС», в объеме 36 ак.часа, с 17.06.2019-30.06.2019г.;		Штатный внутренний совместитель

4. Список рекомендуемых источников

Основная литература

1. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 3т.;. Искусство, 1956 т.1.634 с. т2 891с. т. 3. 827 с.
2. Киплик Д.И. Техника живописи искусств 1950, 33 ½ печ.л.

Дополнительная литература

11. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. Академия художеств СССР. М., Советский художник, 1965, 192с.
12. Филатов В.В. русская станковая живопись. М., Искусство, 1961, 222 с.
13. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. М., Изобразительное искусство, 1989, 318 с.
14.Ченнини Ченпино. Книга об искусстве или Трактат о живописи. М., Изогиз, 1933. 139 с.
15. Хокки Давид. Секреты старых картин «Secrets Knoleds by David Hockney. Thames a Hudson», 2001
16. Алюрви Ю.В. Техника живописи. М, Арт-Апюрви. 2010, 218 с.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:

Кандидат педагогических наук, профессор _____ (подпись) Е.С. Аккуратова

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета дополнительного образования _____ (подпись) Л.В. Желондиевская

Зав. кафедрой дополнительного образования _____ (подпись) В.Ф. Зива