Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 22.10.2025 14:03:59
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80ccb87b3ac0

РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____В.В. Слепухин
«__»_____ 20___г.

МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.11 «Живопись»
Направление подготовки 50.03.04«Теория и история искусств»
Профиль подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды»
Квалификация Бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет Искусства реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы Академическая живопись

Курс 1
Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	
Практические занятия	72	
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	36	
Форма аттестации Зачет: 1,2 сем		
Всего	108	3,0

Москва, 2025г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №557 от 15.06.2017 г по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств», специализация «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды» на основании учебного плана набора обучающихся 2020 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Доцен _____ Рябовол В.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры академической живописи, Протокол №6 от 26 мая 2025 г.

Зав. кафедрой _____ Ромашко Е.В.

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний будущего искусствоведа в системно обусловленном академическом направлении живописной подготовки.

Задачи:

- сформировать необходимые компетенции в области живописных свойств цвета и цветотоновых отношений предметов и явлений окружающей действительности;
- развить практические навыки в выявлении закономерностей цветовой гармонии и колористического единства в создании художественного образа;
- подготовить к самостоятельной работе с натуры в мастерских и на пленэре.
- познакомить с различными художественными техниками и материалами, их структурными особенностями в академической живописи и в творческих поисках.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к части формируемой участниками образовательных отношений ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Редакционно-издательское дело и история художественной критики»;

б) «Экспертиза и атрибуция предметов искусства».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Живопись» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, научно-исследовательской, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенция	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1	способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1. Знает основные технико-технологические свойства материалов изобразительного и декоративно-прикладного искусства ПК-1.2. Умеет выделять формообразующие свойства материалов как средств образного моделирования художественной структуры ПК-1.3. Владеет основами анализа произведения искусства с точки зрения особенностей материалов и их формообразующих свойств

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Процесс изучения дисциплины включает практические занятия. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют индивидуальные практические работы.

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Семестр**	**Виды учебной работы (в часах)**			**Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам**
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	**Раздел 1 Изображение отдельных предметов**	1	2		18	
1.1	Задание 1. Натюрморт из трех предметов (в цвете).	1		12		Практическая работа № 1
1.2	Задание 2. Гризайль. Простой натюрморт из трех предметов.	1		10		Практическая работа № 2
1.3	Задание 3. Натюрморт из трех-четырех предметов в теплой гамме	1		12		Практическая работа № 3
	Итого 1семестр. Форма			**34**	**18**	Просмотр творческих работ.

	аттестации					**Зачет**
2	**Раздел 2** **Натюрморт с гипсом.**	2	2		18	
2.1	Задание 1. Натюрморт из трех-четырех предметов в холодной гамме	2		10		Практическая работа № 1
2.2	Задание 2. Натюрморт на ограниченную палитру	2		12		Практическая работа № 2
2.3	Задание 3. Сложный натюрморт с гипсовой розеткой	2		12		
	Итого 2 семестр. Форма аттестации			**34**	**18**	Просмотр творческих работ. **Зачет**
	Итого		4	**68**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Изображение отдельных предметов	1	Алгоритм и последовательность действий при написании отдельных предметов	ПК-1
2	Натюрморт из трех предметов (в цвете).	0,5	Характерные особенности каждого цвета и цветовое различие разных предметов	ПК-1
3	Гризайль. Простой натюрморт из трех предметов.	0,5	Светотональная организация листа. цветотональные отношения в постановке	ПК-1
4	Натюрморт из трех-четырех предметов в теплой гамме	0,5	Гармонизация цветовых пятен предметов и драпировок	ПК-1
5	Натюрморт из трех-четырех предметов в холодной гамме	0,5	Гармонизация цветовых пятен предметов и драпировок	ПК-1
6	Сложный натюрморт с гипсовой розеткой	1	Живописное решение белого гипса в среде темных предметов; плановость, воздушная перспектива и цельность натюрморта	ПК-1
		4		

6. Содержание семинарских, практических занятий

Целью проведении практических занятий является овладение методами изобразительного языка академической живописи и приобретение навыков передачи цвета, колорита, тона, воздушной перспективы, закладываются фундаментальные принципы композиции в формате, гармонизации цвета, построения формы в пространстве и моделировки объема цветом. Осваиваются принципы гармонизации в более сложных и контрастных цветовых ситуациях.

Материалы: бумага, картон, холст, гуашь, акварель, темпера, акрил.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
	Раздел 1	12	Задание 1 Изображение отдельных предметов Научиться моделировать объём изображаемого предмета живописными средствами. Сформировать навыки постадийного ведения работы	ПК-1
	Раздел 1	10	Задание 2 Натюрморт из трех предметов (в цвете). Научиться моделировать объёмы изображаемых предметов живописными средствами. Сформировать навыки постадийного ведения работы и умение композиционно	ПК-1

			организовать лист	
	Раздел 1	12	Задание 3 Гризайль. Простой натюрморт из трех предметов. Научиться выявить светотональные отношения в постановке. Сформировать навыки постадийного ведения работы и умение композиционно организовать тональные пятна (фоновые, теневые, силуэты предметов) в листе.	ПК-1
	Итого 1 сем	34		
	Раздел 2	10	Задание 1 Натюрморт из трех-четырех предметов в теплой гамме Научиться видеть и передать цветовой строй предметов и драпировок преимущественно в теплой гамме красок.	ПК-1
	Раздел 2	12	Задание 2 Натюрморт из трех-четырех предметов в холодной гамме Научиться видеть и передать цветовой строй предметов и драпировок преимущественно в холодной гамме красок	ПК-1
	Раздел 2	12	Задание 3 Сложный натюрморт с гипсовой розеткой Анализ пропорции форм и их согласованность. Передача воздушной перспективы; композиционной собранности и целостного видения	ПК-1
	Итого 2 сем	**34**		
	Всего	**68**		

7. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Изображение отдельных предметов	18	Практическая работа №1 формат А2-А1 Индивидуальное домашнее задание – копирование живописных образцов. Изучение техник живописи, изучение рекомендуемой литературы. Профессиональное оформление работ, в соответствии с предъявляемыми требованиями к итоговому просмотру.	ПК-1

	Итого 1 семестр	**18**		
2	Раздел 2. Натюрморт с гипом	18	Практическая работа №2 формат А2-А1 Индивидуальное домашнее задание – выполнение живописного этюда (натюрморт). Изучение техник живописи, изучение рекомендуемой литературы. Профессиональное оформление работ, в соответствии с предъявляемыми требованиями к итоговому просмотру.	ПК-1
	Итого 2 сем	**18**		
	Всего	**36**		

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 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Посещение практических занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -20	21-24	25-29	**30**	31-34	35-39	**40**	41-43	44-46	47-49	**50**

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**
Уровень освоения элементов компетенций	элементы не освоены	пороговой			повышенный			высокий		
Российская оценка	**2 (неудовлетворительно)**	**3 - (посредственно)**		**3 (удовлетворительно)**	**4 (хорошо)**		**4+ (очень хорошо)**	**5 (отлично)**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины «Живопись» с 1 по 2 семестры предусмотрено выполнение практических (художественно-творческих) работ.

Критерии оценки складывается из следующих составляющих:

1. целостное композиционно-художественное решение;
2. точная передача пропорции предметов;
3. цвето-тональные отношения и различия по тепло-холодности цветовых пятен;
4. моделировки формы предметов /модели цветом и тоном, материальности предметов;
5. передача световоздушной среды, колорита, перспективы и пространства.

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 (аудиторная)	4	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10
Итого 1 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**
Практическая работа (аудиторная)	4	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10
Итого 2 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**
Практическая работа (аудиторная)	5	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10
Итого 3 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**
Практическая работа (аудиторная)	5	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10
Итого 4 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**
Практическая работа (аудиторная)	5	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10
Итого 5 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**
Практическая работа	5	51	100
Итого 6 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**

Практическая работа	5	51	100
Итого 7 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**

9. Информационно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

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

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 60 с. — ISBN 978-5-8154-0386-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105262 (дата обращения: 08.08.2019)
2. Ромашко Е.В., Лагутенкова В.А., Талагаева О.Л., Лукшт И.В., Горелов М.В., Рыжкин А.Н. Живопись и рисунок. Строгановская школа: Учебно-методическое пособие – Москва. 2020. – 528 с – ISBN 978-5-8762-7166-2.

9.3 Электронные источники информации

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи [Текст]. - М. : Издательство В.Шевчук, 2014. - 360 с. : 79 л. цв. ил.
2. Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ / А.А. Андреев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 614 с. — ISBN 978-5-507-31049-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32053 (дата обращения: 08.08.2019)
3. Смекалов, И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 97 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330592 (08.08.2019).
4. Казарин, С.Н. Академический рисунок : учебное пособие / С.Н. Казарин. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 142 с. — ISBN 978-5-8154-0383-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105261 (дата обращения: 08.08.2019).

При изучении дисциплины «Академическая живопись» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.
Оценочные средства разработаны для определения

1) Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.3) и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении лабораторных работ по дисциплине «Академическая живопись» используются средства и оборудование кафедры:

- Мольберты
- Лампы освещения
- Подиумы для постановок
- Натурный фонд
- Методический фонд кафедры

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.
1.Студент обязан знать:
- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины).

Обучение академической живописи проходит в форме практических занятий на основе глубокого анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Теоретический материал обучающиеся получают от преподавателя в процессе аудиторной работы, в результате чтения специальной учебной литературы и просмотра специализированных Интернет-ресурсов. Программой предусмотрен поэтапный подход к процессу освоения курса академической живописи: от создания простейших живописных форм к созданию сложных композиционно-творческих работ. Для совершенствования и углубления знаний и навыков, приобретенных в рамках обучения по программе «Академическая живопись», необходимо четкое и ясное понимание задач и целей, поставленных преподавателем перед студентом.

Изучение постановки и выбор технических средств для его выполнения.
Анализ вариантов решения работы на примерах из методического фонда кафедры «Академическая живопись», обсуждение их со своим преподавателем.
Композиционный поиск учебной работы опирается на выполнение одного или нескольких, кратких по времени этюдов.
Формат этюда (на бумаге/ картоне/ холсте) пропорционален формату будущей работы.
Выбор изобразительных материалов (краски на водной основе) осуществляется под контролем преподавателя. Подбор формата основной работы диктуется конкретным композиционным решением, к которому обучающийся приходит в результате работы над эскизом.
Утверждение преподавателем живописного решения и перенос композиции на плоскость листа.
Раскрытие красками живописной плоскости листа, предварительная прописка прозрачными тонами.
Дальнейшая коррекция ее и постадийное выполнение цветом и тоном.
Рекомендуется посещение студентом выставок и музеев для повышения уровня живописной культуры студента и его профессиональных знаний.
Для проведения занятий по академической живописи преимущественно используется естественное освещение, однако, в исключительных случаях так же допускается использование искусственного света.

Студент обязан:

1. Освоить различные виды живописной компоновки в листе, грамотно работать с ней, подчиняя второстепенное главному в живописной работе. Грамотно создавать единое живописное пространство работы- картины.
2. Четко осознавать закономерности передачи тональных отношений и тепло-холодности при решении живописных задач. (Необходимо ясное представление постадийного ведения работы.)
3. Быть готовым к выполнению более сложных учебных заданий, так как по мере обучения задачи постановок планомерно меняются, усложняясь композиционно и колористически.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Законченность практической работы будет определяться степенью решения поставленных задач.
Обучение живописи должно сопровождаться выполнением внеаудиторных (самостоятельных) заданий. Каждый учебный семестр предусматривает выполнение дополнительного задания в виде живописного этюда/ копии. Регулярность выполнения самостоятельных заданий контролируется преподавателем, и влияет на семестровую оценку обучающихся.
Каждое задание оценивается оценкой по принятой шкале. Окончательный итог по овладению программой проводится по окончании семестра в период сессии по контрольным точкам, полученным за семестр.

Каждый жанр изображения ставит перед обучающимися определенные учебные задачи. Качество их решения является показателем успешности овладения мастерством академической живописи.
Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля знаний, умений и навыков. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;
Студент обязан:
1. Посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;
2. Готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
3. Своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
4. Своевременно и качественно выполнять все виды самостоятельной работы. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, аудио и видео-материалами и т.д.
5. В случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры

дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

6, По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;
- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.