Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 27.10.2025 15:03:56
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.ДВ.01.02.05 «Академическая живопись»
Направление подготовки 54.04.04 «Реставрация»
Профиль подготовки «Реставрация художественной керамики и стекла»
Квалификация Магистр
Форма обучения очная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы Академическая живопись
Курс 1
Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	68	1,5
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	40	1,5
Форма аттестации Зачет: 1,2 сем		
Всего	108	3

Москва, 2025г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №983 от 12.08.2020 г. по направлению 54.04.04 «Реставрация», по профилю «Реставрация художественной керамики» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Ст.преподаватель _____ Акилов И.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Академическая живопись», протокол от 29 мая 2025 г. № 6.

Зав. кафедрой _____ Е.В.Ромашко

Председатель комиссии,

и.о. декана факультета _____ К.Г.Шашкина

Начальник УУ _____ Е.Ф.Глумова

1. ***Цели освоения дисциплины***

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО в области художественной подготовки по направлению 54.04.04 «Реставрация» - освоение живописи, как метода проектной деятельности: овладение методами изобразительного языка академической живописи и приобретение навыков передачи цвета, колорита, тона, воздушной перспективы, развитие образно-пространственного мышления, а также формирование художественного вкуса и развитие чувства цвета.

Задачи:

- овладение методами изобразительного языка академической живописи на примере живой натуры, объектов предметной и пространственной среды;
- постижение принципа классической структурно-цветовой основы живописи, лежащей в основе изобразительного искусства;
- приобретение навыков изображения объектов предметного мира, пространства и человеческой фигуры;
- формирование специфического пластического мышления, особого конструктивно-пространственного представления о предметах видимого мира с целью их изображения на плоскости;
- развитие и совершенствование художественно-исполнительских навыков, развитие практических умений владения техниками и материалами живописи, изучение средств и приемов реалистического изображения;
- развитие художественных способностей и творческого потенциала студентов.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к обязательной части ОП.

Данной дисциплине может предшествовать практическая подготовка. Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: «Рисунок», «Композиция в материале».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Академическая живопись» могут быть использованы при прохождении практик (*учебной производственной)*, выполнении выпускных квалификационных работ, для выполнения проектной и художественной деятельности по направлению подготовки 54.04.04 «Реставрация».

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

Компетенция	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-3	Способен выполнять реконструкцию и копирование произведений декоративно-прикладного искусства и архитектурной среды, учитывая художественные, стилистические особенности; владеть изобразительными средствами и способами проектной графики, владеть основными видами реставрационных и производственных технологий	ПК-3.1. Знает все этапы производственного и реставрационного цикла, технологию материалов, государственные требования к реставрационной копии ПК-3.2. Умеет выполнять графическую реконструкцию объекта материальной культуры с применением традиционных и современных технических средств ПК-3.3. Владеет проектной графикой, навыками копирования произведений художественной керамики и стекла в материале

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**	1			18	
1.1	Задание 1. Тематический натюрморт (академическое решение)	1		12		Практическая работа № 1

1.2	Задание 2. Специальный натюрморт из контрастных по цвету предметов (декоративное решение)	1		12		Практическая работа № 2
1.3	Задание 3. Авторское решение тематического натюрморта (свободный выбор стиля)	1		12		Практическая работа № 3
	Итого 1семестр. Форма аттестации			**34**	**18**	Просмотр творческих работ. **Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)**
2	**Раздел 2**	2			18	
2.1	Задание 1. Натюрморт в интерьере	2		12		Практическая работа № 1
2.2	Задание 2. Сложно-композиционная постановка с моделью	2		12		Практическая работа № 2
2.3	Задание 3. Обнаженная фигура	2		12		Практическая работа № 3
	Итого 2 семестр. Форма аттестации			**36**	**18**	Просмотр творческих работ **Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)**
	Итого			**72**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

Учебным планом проведение лекций по дисциплине «Академическая живопись» не предусмотрено.

6. Содержание 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	Наименование практической работы Тема.	Формируемые компетенции
1	Раздел 1	12	Введение. Предмет академической живописи, его ц ели и задачи. Основные художественные материалы, техники и приемы живописи. Методика ведения живописной работы. Задание 1. Тематический натюрморт. (академическое решение).	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

			Цель: научиться передавать пространство и тональные отношения цвета и тона с помощью тепло-холодной палитры. Суть задания: сформировать навыки и видение нюансов в тепло-холодных отношениях между различными предметами, которые очень близки по цвету и тону к друг другу. (закрепление навыков в портретировании живой модели) Формат А2 (0,5 листа) Гуашь, акварель, темпера	
	Раздел 1	12	Задание 2 Специальный натюрморт из контрастных по цвету предметов. (декоративное решение). Цель: сформировать плоскостное видение цветовых пятен и их ритмов при компоновке в живописной работе. Суть задания: применение навыков станковой графики в живописной работе: перевести пространство в плоскость листа. Формат А2 (0,5 листа) Гуашь, акварель, темпера	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Раздел 1	12	Задание 3 Авторское решение тематического натюрморта (свободный выбор стиля). Цель: научиться видеть ритмы пятен в цветовой композиции натюрморта и тонкая передача, с градацией на главное и второстепенное. Суть задания: плоскостными средствами передать и объединить разные планы постановки в одну острую и эффектную картинную плоскость. Формат А2 (0,5 листа) Гуашь, темпера	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Итого 1 сем	**36**		
	Раздел 2	12	Задание 1 Натюрморт в интерьере. Цель: научиться передавать общее освещение и глубину простанства интерьера. Суть задания: работа с большими объектами и целостное видение изображаемого интерьера. Формат А2 (0,5 листа) Гуашь, темпера	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Раздел 2	12	Задание 2 Сложно-композиционная постановка с моделью. Цель: научиться погружать в глубину пространства интерьера человеческую фигуру; подготовить студента к написанию сложной композиционной работы (картины). Суть задания: сформировать умение работать с пропорционально малой фигурой человека, объединив освещение с элементами интерьера; передать крупные отношения: тепло-холодности, цвета и светотени, пространства, интерьера и его освещения. Формат А2 (0,5 листа) Гуашь, темпера	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

	Раздел 2	12	Задание 3 Обнаженная фигура. Цель: научиться передаче особенностей человеческого обнаженного тела в длительной постановке и цветном окржуении. Суть задания: справиться с передачей объема и пропорций человеческого тела и влиянием на него цветового окружения, создав законченный образ изображаемой модели. Формат А2 (0,5 листа) Гуашь, акварель, темпера	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Итого 2 сем	**36**		
	Всего	**72**		

7. Самостоятельная работа магистра

Регулярность выполнения самостоятельных заданий контролируется преподавателем и влияет на семестровую оценку обучающихся, поскольку постоянное выполнения самостоятельных заданий формирует у обучающихся целостность восприятия, критическое мышление и способность к дальнейшей творческой самореализации. Сформировать эти качества возможно только систематическими упражнениями.

№ п/п	**Темы, выносимые на самостоятельную работу**	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
1	Раздел 1. Этюд на свободную тему	18	Практическая работа №1 Индивидуальное домашнее задание – выполнение живописного этюда: пейзаж, натюрморт, интерьер, портрет, обнаженная модель. Изучение техник живописи, изучение рекомендуемой литературы. Оформление работ к просмотру, подготовка к участию в выставке	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Итого 1 семестр	**18**		
2	Раздел 2 Этюд на свободную тему	18	Практическая работа №2 Индивидуальное домашнее задание – выполнение живописного этюда: пейзаж, натюрморт, интерьер, портрет, обнаженная модель. Изучение техник живописи, изучение рекомендуемой литературы. Оформление работ к просмотру, подготовка к участию в выставке	ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Итого 2 семестр	**18**		
	Всего	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Академическая 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 «Академическая 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;
2. цвето-тональные отношения и различия по тепло-холодности цветовых пятен;
3. моделировки формы предметов /модели цветом и тоном, материальности предметов;
4. 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):		**51**	**100**
Практическая работа (аудиторная)	4	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10
Итого 2 семестр (зачет):		**51**	**100**
Практическая работа (аудиторная)	5	46	90
Практическая работа (самостоятельная)	1	5	10

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.