

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

26 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ»

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы – Изобразительное искусство

Квалификация выпускника – Магистр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 1 Семестр 1

Экзамен 1 сем

Общая трудоемкость дисциплины 216.0 (академ. час), 6.00 (з.е)

Составитель К.В. Федосеев, Доцент, Член Творческого союза художников Амурской области

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.18 № 126

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.24 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Лейфа А.В. Лейфа

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

26 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- * совершенствование знаний в области живописи по принятой программе, которые должны помочь студентам приобрести умения и навыки необходимые для изображения окружающей действительности посредством реалистичной живописи.
- * широкое использование всего спектра теоретических законов, практических приёмов и живописных техник.
- * формирование художественного видения, культуры мышления, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- * изучение основных физических свойств цвета.
- * изучение взаимопроникновения цвета в составе «цветового круга».
- * изучение поведения предметов в различной среде.
- * изучение пластических свойств различных предметов, растений, тканей, человека.
- * изучение законов цветовой композиции и развитие цветовой памяти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Академическая живопись и методика преподавания живописи» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОП ВО «Педагогическое образование». Знания по дисциплине служат теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин «Академическая композиция», «Дидактика художественного образования», «Академический рисунок и методика преподавания рисунка»

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-1. Реализация образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов	ИД – 1 ПК-1 Знает: преподаваемый предмет; психологопедагогические основы и современные образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов ИД – 2 ПК-1 Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной программой ИД – 3 ПК-1 Владеет навыками профессиональной деятельности

	по реализации программ учебных дисциплин
ПК-3.Способен реализовывать образовательные программы в области художественного образования на всех основных уровнях с учетом современного уровня развития методики преподавания искусства	<p>ИД – 1 ПК-3 Знает: образовательные программы в области художественного образования на основе современных требований к методике преподавания искусства в образовательных организациях основного общего, среднего общего образования</p> <p>ИД – 2 ПК-3 Умеет: реализовать образовательные программы в области художественного образования на основе современных требований к методике преподавания искусства в образовательных организациях основного общего, среднего общего образования</p> <p>ИД – 3 ПК-3 Владеет навыками по реализации образовательных программ в области художественного образования на основе современных требований к методике преподавания искусства в образовательных организациях основного общего, среднего общего образования</p>

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6.00 зачетных единицы, 216.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Этюд в технике "Гризайль"	1			12								16	Текущий просмотр выполненных заданий

2	Этюд натюрморта из бытовых предметов	1			12							16	Текущий просмотр выполненных заданий
3	Натюрморт в ярких, или контрастных тонах	1			12							16	Текущий просмотр выполненных заданий
4	Натюрморт в сближенных, приглушенных цветах, или тонах.	1			12							16	Текущий просмотр выполненных заданий
5	Тематический натюрморт	1			14							24	
6	Введение. Теоретические основы изобразительного искусства.	1	2									8	
7	Живопись масляными красками. Материалы	1	2									8	
8	Методика подготовки и проведения занятия по живописи. Требования к подбору постановки и наглядного материала.	1	2									8	
9	Экзамен	1								0.3	35.7		
	Итого			6.0	62.0	0.0	0.0	0.0	0.3	35.7	112.0		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Введение. Теоретические основы изобразительного искусства.	Подготовка холста к живописи, проклеивание, виды и способы грунтов. Смешение масляных красок. Палитра художника. «Замесы» опорных красок. Цвет палитры. Последовательность создания художественной работы. Виды кистей, мастихины. Разбавители, лаки, масла для живописи. Виды холстов.
2	Живопись масляными красками. Материалы	Особенности каждого из видов изобразительной деятельности школьника. Цели и задачи рисования с натуры, по памяти и представлению, декоративной работы и тематического рисования. Цели и задачи урока рисования с натуры.

		Подготовительная работа учителя к проведению занятия. Требования к подбору постановки и наглядного материала. Создание мотивации к творческому поиску и принятию оригинальных решений. Приемы руководства изобразительной деятельностью. Методические рекомендации по подведению итога занятия.
3	Методика подготовки и проведения занятия по живописи. Требования к подбору постановки и наглядного материала.	Особенности каждого из видов изобразительной деятельности школьника. Цели и задачи рисования с натуры, по памяти и представлению, декоративной работы и тематического рисования. Цели и задачи урока рисования с натуры. Подготовительная работа учителя к проведению занятия. Требования к подбору постановки и наглядного материала. Создание мотивации к творческому поиску и принятию оригинальных решений. Приемы руководства изобразительной деятельностью. Методические рекомендации по подведению итога занятия.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Этюд в технике "Гризайль"	Тональное решение натюрморта одной краской. Решение: Формат: А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил. Цель: лепка формы, предметом и тоном. Поиск ахроматических сочетаний в связи с показом первого, второго и третьего тонов натюрморта. Формат 40x50 см, холст, масло.
Этюд натюрморта из бытовых предметов	Лепка формы предметом тоном и цветом. Поиск ахроматических сочетаний в связи с показом первого, второго и третьего тонов натюрморта. Решение: Формат 40x50 см, холст, масло.
Натюрморт в ярких, или контрастных тонах	Изучение взаимодействия близких по цвету и различных по тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Формат 40x50 см, холст, масло.
Натюрморт в сближенных, приглушенных цветах, или тонах.	Изучение взаимодействия близких по цвету и тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Формат 40x50 см, холст, масло.
Тематический натюрморт	Натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить

в единое целое живопись, состоящую из контрастов.
Формат 40х50 см, холст, масло.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Этюд в технике "Гризайль"	Выполнение двух этюдов натюрморта в технике "гризайль" на большие тональные отношения: формат 30х40 см. Оформление законченной практической работы к итоговому просмотру.	16
2	Этюд натюрморта из бытовых предметов	Выполнение двух этюдов натюрморта на большие тональные отношения: формат 30х40 см. Оформление законченной практической работы к итоговому просмотру.	16
3	Натюрморт в ярких, или контрастных тонах	Выполнение двух этюдов натюрморта на большие цвето- тональные отношения: формат 30х40 см. Оформление законченной практической работы к итоговому просмотру.	16
4	Натюрморт в сближенных, приглушенных цветах, или тонах.	Выполнение двух этюдов натюрморта на большие цвето- тональные отношения: формат 30х40 см. Оформление законченной практической работы к итоговому просмотру.	16
5	Тематический натюрморт	Выполнение двух этюдов натюрморта на большие цвето- тональные отношения: формат 30х40 см. Оформление законченной практической работы к итоговому просмотру.	24
6	Введение. Теоретические основы изобразительного искусства.	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	8
7	Живопись масляными красками. Материалы	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	8
8	Методика подготовки и проведения занятия по живописи. Требования к подбору постановки и наглядного материала.	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины «Академическая живопись и методика преподавания живописи» используются следующие образовательные технологии:

1. Классические методы обучения:

* Практические занятия, на которых происходит освоение нового опыта, получение новых знаний и предоставляется возможность для самореализации личности учащихся.

* Консультации преподавателей.

* Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям.

* Проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с просмотров.

* Подготовка к практическим занятиям.

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

* Групповые дискуссии и проекты.

* Обсуждение выполненных творческих работ в группе.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Академическая живопись и методика преподавания живописи» для направления подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование.

8.1 Текущий контроль

Система оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине включает проверку выполнения и степени законченности практических заданий, выставляются предварительные оценки в течение обучения.

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров выполненных работ по темам дисциплины. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных студентами.

8.2 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

По окончании 1 семестра студенты сдают экзамен. Экзамен проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Результаты академической живописи оцениваются по пятибалльной шкале.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110049.html> (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94865.html> (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Коробейников, В. Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 с. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: [http:// www.iprbookshop.ru/66337.html](http://www.iprbookshop.ru/66337.html) (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Смекалов, И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 101 с. — 2227-8397. — Режим доступа: [http:// www.iprbookshop.ru/33626.html](http://www.iprbookshop.ru/33626.html) (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 97 с. — 2227-8397. — Режим доступа: [http:// www.iprbookshop.ru/33629.html](http://www.iprbookshop.ru/33629.html) (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц : учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07020-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536558>(дата обращения: 17.05.2024).

Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания / Ф. М. Щукин. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — 2227-8397. — Режим доступа: [http:// www.iprbookshop.ru/21669.html](http://www.iprbookshop.ru/21669.html) (дата обращения: 25.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Прокофьев, Николай Иванович. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст]: учеб. пособие : рек. УМО / Н. И. Прокофьев. - М. : Владос, 2010. - 159 с.

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.
2	ЭБС Юрайт https://urait.ru	ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной книги. Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и

		учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
--	--	---

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://www.consultant.ru/	База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ
2	http://window.edu.ru	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
3	http://www.artlib.ru	Библиотека изобразительного искусства содержит в разделе «ресурсы по искусству» каталог сайтов по всем направлениям изобразительного искусства, в том числе и рисунку, а также содержит информацию о многих российских и зарубежных художниках
4	http://www.gallerix.ru	Частный некоммерческий проект, целью создания которого является популяризация искусства живописи среди широких масс населения и удовлетворения тяги к прекрасному у людей, не имеющих возможности лично посетить музеи, часто находящиеся на внушительном расстоянии от их дома. Главный акцент делается на полноту представления и качество репродукций, представленных в альбомах сайта.
5	http://www.artnow.ru	Сайт предоставляющий художникам выставлять свои работы. Содержит множество работ современных российских художников.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении данной дисциплины используется следующая материально-техническая база:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации). Отдельное помещение для хранения методического фонда дисциплины «Академическая живопись и методика преподавания живописи».

Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, мольберты малые, мольберты большие, тумба, подиум, софит, табуреты.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащённых компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.