

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
«СПЕЦЖИВОПИСЬ»

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 2

Зачет с оценкой 2 сем

Общая трудоемкость дисциплины 180.0 (академ. час), 5.00 (з.е)

Составитель Ю.В. Базовкина, Доцент, Член Союза художников России

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

12.03.2024 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, а также умений и навыков широкого использования 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, 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.
- изучение приемов декоративной живописи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Спецживопись» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блок дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) ОП ВО «Педагогическое образование». Знания по дисциплине служат теоретической и практической основой для освоения ряда дисциплин «Академическая живопись и методика преподавания живописи», «Академическая композиция», «Дидактика художественного образования» и др.

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	ПК-1.1. Знает: преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов; ПК-1.2. 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; ПК-1.3. Владеет навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин.

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5.00 зачетных единицы, 180.0 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	Введение. Теоретические основы декоративной живописи.	2	2										4	Проверка конспекта. Устный ответ.
2	Образы, символы, знаки, упрощения как «инструменты» спецживописи	2	2										4	Проверка конспекта. Устный ответ.
3	Примеры разложения цвета в работах мастеров изобразительного искусства (С.Дали, М.Шагал, П.Пикассо, М.Сарьян и др.).	2	2										4	Проверка конспекта. Устный ответ.
4	Сложный многоплановый натюрморт	2			18								10	Просмотр и обсуждение работ.
5	Этюд головы в двух положениях. Сложный ракурс.	2			24								10	Просмотр и обсуждение работ.

6	Длительный портретный этюд с руками.	2			20							10	Просмотр и обсуждение работ.
7	Длительный этюд обнаженной фигуры.	2			20							10	Просмотр и обсуждение работ.
8	Длительный этюд фигуры натурщика в интерьере.	2			24							15.8	Просмотр и обсуждение работ.
9	Зачёт с оценкой	2							0.2				
Итого			6.0	106.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	67.8			

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Введение. Теоретические основы декоративной живописи.	Введение. Предмет и задачи курса. Понятие декоративной живописи и ее значение в формировании профессиональных навыков художника-педагога. Основные художественные методы и приемы декоративной живописи. Основные характеристики цветовых ощущений. Систематика цветовых ощущений. Цветовые свойства предметов Творческая интерпретация природы. Силуэт в декоративной живописи. Технологии и техники декоративной живописи.
2	Образы, символы, знаки, упрощения как «инструменты» спецживописи	Средства художественной выразительности при построении декоративных композиций. Сущность понятий «декоративность», «стилизация», «трансформация». Правила и законы декоративного рисования.
3	Примеры разложения цвета в работах мастеров изобразительного искусства (С.Дали, М.Шагал, П.Пикассо, М.Сарьян и др.).	Основные приемы и способы исполнения декоративной живописи. Примеры разложения цвета в работах мастеров изобразительного искусства (С.Дали, М.Шагал, П.Пикассо, М.Сарьян и др.). Декоративный натюрморт, портрет, пейзаж. Варьирование, импровизация, творческая переработка художественных декоративных образов в самостоятельной творческой работе.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Сложный многоплановый натюрморт	Цель: натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат А - 1, этюдное «широкое» исполнение. Холст, масло.

Этюд головы в двух положениях. Сложный ракурс	Цель: изучение характерных особенностей портретируемого, лепка формы головы тоном и цветом, теплые и холодные рефлексы. Решение: Формат А - 2, детальная прописка форм. Холст, масло.
Длительный портретный этюд с руками	Цель: моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат: А - 1, детальная прописка форм, особенностей модели. Холст, масло.
Длительный этюд обнаженной фигуры	Обнаженная сидящая натура на нейтральном фоне. Цель: передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Выявление характерных анатомических особенностей. Решение: Формат А - 1, детальная прописка форм, особенностей модели. Холст, масло
Этюд фигуры натурщика в интерьере	Фигура натурщика в интерьере. Цель: выявление характерных особенностей модели, изучение воздушной перспективы, умение показать пространство и глубину, умение композиционно и живописно связать фигуру и интерьер. Решение: Формат А - 1, детальная прописка форм, особенностей модели. Холст, масло

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Введение. Теоретические основы декоративной живописи.	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	4
2	Образы, символы, знаки, упрощения как «инструменты» спецживописи	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану	4
3	Примеры разложения цвета в работах мастеров изобразительного искусства (С.Дали, М.Шагал, П.Пикассо, М.Сарьян и др.).	Выполнение заданий, полученных в ходе лекций. Конспект по заданному плану. Анализ произведения одного из мастеров.	4
4	Сложный многоплановый натюрморт	Выполнение простых краткосрочных этюдов натюрморта. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Создание основных этапов рисования натюрморта. Оформление законченных практических работ к итоговым	10

		просмотрам	
5	Этюд головы в двух положениях. Сложный ракурс.	Выполнение простых краткосрочных этюдов головы человека в разных ракурсах. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам	10
6	Длительный портретный этюд с руками.	Выполнение простых краткосрочных этюдов головы человека. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Создание основных этапов рисования натюрморта. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам	10
7	Длительный этюд обнаженной фигуры.	Выполнение простых краткосрочных этюдов полуфигуры, обнаженной полуфигуры и обнаженной человека. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам	10
8	Длительный этюд фигуры натурщика в интерьере.	Выполнение длительных этюдов фигуры человека в интерьере. Поиск и разработка композиционного и колористического решения для учебных постановок. Анализ визуального художественного образа, процесса его создания. Оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам	15.8

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов контактной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций.

На лекционных и практических занятиях используются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, задачный метод, групповая работа).

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д.

При проведении практических занятий создаются условия для максимально самостоятельного выполнения заданий. Поэтому при проведении практического занятия преподавателю рекомендуется:

1. Провести экспресс- опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).
2. Проверить правильность выполнения заданий, подготовленных студентом дома (с

оценкой).

Любое практическое занятие включает самостоятельную проработку теоретического материала и изучение методики решения практических задач. Некоторые задачи содержат элементы научных исследований, которые могут потребовать углубленной самостоятельной проработки теоретического материала.

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине преподавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: конспектирование темы по вопросам; выполнение индивидуального домашнего задания; выполнение практических заданий для самостоятельной проработки студентами; самостоятельное изучение темы; выполнение тренировочных упражнений (краткосрочных этюдов); выполнение творческой самостоятельной работы; подготовка к просмотру.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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.

По окончании 2 семестра студенты сдают зачет с оценкой, который проводится в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. Результаты спецживописи оцениваются по пятибалльной шкале.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Дубровин, В. М. Живописные основы художественной грамоты : монография / В. М. Дубровин. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2012. — 212 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/26476.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Свешников, А. В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи / А. В. Свешников. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012. — 352 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/30610.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Турчин, В. С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1 / В. С. Турчин ; составители М. В. Нащокина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2016. — 639 с. — ISBN 978-5-89826-487-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65073.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Турчин, В. С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2 / В. С. Турчин ; составители М. В. Нащокина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2016. — 464 с. — ISBN 978-5-89826-488-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/65074.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Шахов, М. Нью : живопись, скульптура, история / М. Шахов ; составители А. Григорьева. — Москва : Белый город, 2010. — 264 с. — ISBN 978-5-7793-2032-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/50170.html> (дата обращения: 24.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Mozilla Firefox	Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0

		https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
2	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html на условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html .
3	Автоматизированная информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года.
4	Операционная система Linux	GNU-лицензия (GNU General Public License)
5	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
6	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.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	eLIBRARY.RU	Российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования
2	http://fgosvo.ru	Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
3	http://artreestr.ru	Единый реестр авторов и сертифицированных произведений искусства "АРТРЕЕСТР" - это официальная архивная база данных, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации
4	https://goskatalog.ru	Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, а также текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации для большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университета.

Перечень материально-технического обеспечения включает лекционные аудитории (оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), отдельное помещение для хранения методического фонда. Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

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