

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Московское академическое художественное училище»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ

ОП. 02 ЖИВОПИСЬ

для специальности среднего профессионального образования
углубленной подготовки

54.02.05 Живопись (по видам)

/живопись театрально-декорационная/

МОСКВА

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	11
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	19

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Живопись

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00. Изобразительные и прикладные виды искусств:

54.02.05 Живопись (по видам).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;

использовать основные изобразительные техники и материалы;

наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

знать:

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;

разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;

свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;

методы ведения живописных работ;

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента, включая дополнительную работу над завершением программного задания под руководством преподавателя – 1272 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Количество часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>1060</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>802</i>
Самостоятельная работа	<i>258</i>
<i>Итоговая аттестация в форме экзаменационного просмотра учебно-творческих работ</i>	

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЖИВОПИСЬ

Распределение тем по курсам и семестрам	Содержание учебного материала	Объем часов	Уровень ¹ освоения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Курс 1. Семестр 1			
Введение	Роль и значение живописи в процессе обучения. Живопись с натуры как основа реалистического изображения окружающего мира. Задачи курса. Распределение материала по годам обучения. Акварель. Свойства, особенности и возможности материала. Метод работы (аля - прима и многослойный)	2	1
Тема 1.1.1. Натюрморт из двух-трех предметов	Выявление уровня подготовки учащихся.	10	1
Тема 1.1.2. Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и цвету	Выполняется этюд натюрморта из предметов четких и ясных по форме и цвету.	10	1
Тема 1.1.3. Натюрморт из предметов, понятных по форме и тону. Гризайль	Выполняется этюд натюрморта в технике гризайль.	10	1

¹ Репродуктивный уровень
Продуктивный уровень

Тема 1.1.4. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету	Выполняется этюд натюрморта из предметов, контрастных по цвету.	10	1
Тема 1.1.5. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету	Выполняются два этюда: в теплой гамме и в холодной гамме.	10	1
Тема 1.1.6. Этюд чучела птицы или животного	Чучело птицы или животного ставится на гладком спокойном фоне.	12	1
Тема 1.1.7. Сложный натюрморт	Натюрморт состоит из предметов, разнообразных по форме и различных по материальности.	14	1
Курс 1. Семестр 2			
Введение	Масляная живопись. История возникновения и развития техники масляной живописи. Свойства, особенности и возможности материала. Методы работы. Подготовка поверхности. Натяжка и грунтовка холста. Кисти. Разбавители. Организация палитры. Условия хранения произведений живописи.	2	2
Тема 1.2.1. Натюрморт из предметов, простых По форме и цвету.	Выполняется этюд натюрморта при фронтальном освещении.	12	2
Тема 1.2.2. Натюрморт из предметов четких и ясных по тону (гризайль)	Натюрморт составляется из предметов разной тональности при боковом освещении. Техника гризайль (белила, умбра натуральная или марс темный).	14	2
Тема 1.2.3. Натюрморт из предметов контрастных по цвету.	Выполняется этюд натюрморта из предметов, контрастных по цвету.	14	2

Тема 1.2.4. Натюрморт из предметов, сближенных по цвету	Выполняется этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету.	24	2
Тема 1.2.5. Натюрморт.	Содержание постановки определяется преподавателем.	10	2
Тема 1.2.6. Натюрморт из крупных предметов быта	Выполняется этюд натюрморта из крупных предметов быта.	18	2
Тема 1.2.7. Натюрморт С чучелом птицы или животного.	Выполняется этюд натюрморта с чучелом птицы или животного.		
Тема 1.2.8. Натюрморт из предметов быта, простых по форме, различных по материалности	Выполняется этюд натюрморта из предметов быта, различных по материалности.	18	2
Курс 2. Семестр 3			
Тема 2.3.1. Несложный осенний натюрморт	В постановке используются натуральные овощи и фрукты..	12	2
Тема 2.3.2. Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере	Выполняется этюд натюрморта в неглубоком пространстве интерьера.	12	2
Тема 2.3.3. Натюрморт с гипсовым орнамен-	Выполняется этюд натюрморта с гипсовым орнаментом.	12	2

том и драпировкой (гризайль)			
Тема 2.3.4. Натюрморт с гипсовой маской человека или животного	Выполняется этюд натюрморта с гипсовой маской человека или животного	10	1
Тема 2.3.5. Натюрморт	Содержание постановки определяется преподавателем	18	1
Тема 2.3.6. Натюрморт с гипсовой головой	Выполняется этюд натюрморта с гипсовой головой.	10	1
Курс 2. Семестр 4			
Тема 2.4.1. Натюрморт в усложненных условиях освещенности	Натюрморт ставится против света на фоне окна и пейзажа за ним, носит тематический характер.	12	2
Тема 2.4.2. Гипсовая голова	Выполняется этюд гипсовой головы.	12	1
Тема 2.4.3. Этюд голова пожилого натурщика	Модель с четкими, ясными по форме и цвету чертами лица.	22	1
Тема 2.4.4. Этюд голова натурщика. Гризайль	Выполняется этюд головы натурщика.	24	1

Тема 2.4.5. Этюд головы натурщика в условиях электрического освещения	Выполняется этюд головы натурщика при электрическом освещении.	24	1
Тема 2.4.6. Этюд головы натурщицы	Выполняется этюд головы натурщицы.	20	1
Тема 2.4.7. Этюд головы натурщика в сложном повороте	Голова закинута, повернувшаяся, опущенная	28	1
Тема 2.4.8. Этюд головы натурщика. Длительная постановка	Выполняется этюд головы натурщика.	32	1
Курс 3. Семестр 5			
Тема 3.5.1. Осенний натюрморт	Для натюрморта используются осенние листья, ветки рябины, грибы и др.	24	1
Тема 3.5.2. Этюд головы натурщицы в головном уборе	В композиционное решение на холсте следует включать часть торса натурщицы.	28	1
Тема 3.5.3. Этюд головы натурщика с поворотом	Выполняется этюд головы натурщика.	24	2
Тема 3.5.4. Этюд головы натурщика с плечевым поясом	Модель с ясно выраженной формой шей. Освещение боковое.	28	2
Тема 3.5.5. Этюд головы натурщика при электрическом освещении	Выполняется этюд головы.	24	2
Тема 3.5.6. Этюд	Постановка должна быть лаконичной,	32	2

одетой мужской полуфигуры	движение фигуры простым, силуэт - ясно читаемым.		
Курс 3. Семестр 6			
Тема 3.6.1. Тематический натюрморт	Тема натюрморта может быть исторической, отражать трудовую, профессиональную деятельность человека, особенности бытового или национального уклада жизни. В постановке необходимо создать условия эмоционального, образного подхода к решению темы.	24	2
Тема 3.6.2. Этюд одетой женской полуфигуры	Выполняется этюд одетой женской полуфигуры.	28	2
Тема 3.6.3. Этюд натурщика с обнаженным плечевым поясом	Натурщик должен быть с выраженным анатомическим строением.	32	2
Тема 3.6.4. Этюд одетой мужской фигуры	Выполняется этюд одетой мужской фигуры	28	1
Тема 3.6.5. Этюд обнаженной мужской полуфигуры	Постановка с сидящим натурщиком должна быть лаконичной, на нейтральном фоне, без лишних драпировок.	36	1
Тема 3.6.6.. Этюд обнаженной женской полуфигуры	Контрольное задание. Выполняется учащимися самостоятельно.	32	1
Курс 4. Семестр 7			
Тема 4.7.1. Натюрморт в интерьере	Натюрморт сложный по подбору предметов, пластически связанных с интерьером.	28	1

Тема 4.7.2. Этюд головы натурщицы	Постановка ставится в сложном повороте, характерном для данной модели.	16	2
Тема 4.7.3. Этюд обнаженной женской фигуры	Постановка должна обладать колористической и пластической выразительностью.	32	2
Тема 4.7.4. Этюд женской фигуры в национальном или театральном костюме	Постановка должна обладать цветовой и пластической выразительностью, все ее элементы составлять органическое целое.	32	2
Тема 4.7.5. Этюд обнаженной мужской фигуры	Движение фигуры простое (стоя) окружение лаконичное.	32	2
Тема 4.7.6. Этюд фигуры при электрическом освещении	Постановка освещается электрическим светом.	20	2
Курс 4. Семестр 8			
Тема 4.8.1. Этюд головы (портрет)	Выполняется этюд головы	24	2
Тема 4.8.2. Этюд обнаженной женской фигуры	Окружение должно способствовать выявлению тонкого колорита тела.	28	2
Тема 4.8.3. Этюд одетой фигуры в интерьере	Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей.	32	2

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Метод обучения базируется на всестороннем изучении природы.

Обучение проводится на основе длительного штудирования природы в продолжительных этюдах и выполнения краткосрочных упражнений, преследующих определенные цели. Решающее значение имеет длительный этюд, обеспечивающий углубленное изучение действительности.

Во всех заданиях по живописи обязательно строгое соблюдение рисунка, являющегося органической частью реалистического произведения.

В процессе обучения преподавателю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, бережно сохраняя и развивая положительные стороны его дарования.

Основная работа над учебным этюдом проходит под руководством педагога, который внимательно следит за тем, чтобы студенты полностью использовали все отведенные программой часы работы над каждым заданием.

Перед выполнением каждого задания преподавателем определяется задача данной постановки. Законченность каждого задания определяется степенью решения поставленной задачи.

В процессе работы, кроме вступительных бесед и устных методических указаний, преподаватель может практически помочь студенту, внося исправления в его работу.

Студент обязан выполнить каждое задание, предусмотренное программой.

На уроках живописи преподаватель может использовать репродукции с произведений выдающихся мастеров реалистической школы и лучшие студенческие работы из методического фонда.

Основные рабочие материалы - бумага, холст, акварель, масло. Отдельные задания, не требующие сложной моделировки формы, по усмотрению преподавателя, могут выполняться в технике гуаши или темперы.

1 курс.

Обучение живописи на первом курсе начинается с определения степени подготовленности обучающихся.

Основная цель I курса – научить обучающихся брать цветовые отношения в сравнении, лепить форму цветом, передавать материальность предметов, последовательно вести этюд.

Знакомство с акварельной живописью в I семестре дает определенный комплекс профессиональных навыков. За время обучения студенты получают элементарные сведения по цветоведению: цвета основные и дополнительные, теплые и холодные, контрастные и сближенные, понятие о локальном цвете, о влиянии на него света, о роли тона в образовании формы и в передаче материальности предмета.

Большое внимание уделяется акварельной технике, работа цветом без применения белил.

Со 2 семестра обучающиеся переходят к масляной живописи. Технология масляной живописи лучше всего познается на практике. Началу работы цветом предшествует композиционное решение и подготовительный рисунок. Целевая и методическая направленность каждой постановки должна быть точно выражена правильно подобранными предметами, объединенными живописно-пластическими и смысловыми связями.

2 курс.

На втором курсе студенты продолжают работать над натюрмортом, углубляя ранее полученные знания, ставятся новые задачи по передаче пространства, воздушной перспективы, усложненных условий среды и освещенности, лепке сложной формы. Осуществляется постепенный переход к изображению головы человека. Повышаются требования в вопросах формы, колорита, техники. Преподаватель постоянно следит за правильной методической последовательностью ведения этюда и грамотностью рисунка в живописи.

Завершают второй курс этюды головы натурщиков, решаемые обобщенно, без излишней детализации. Размер головы следует брать несколько меньше натуры, работу вести сначала от общего к частному, а затем уже от частного к общему.

3 курс.

В начале третьего курса выполняется «Осенний натюрморт». Цель этого задания – развитие у обучающихся активного восприятия цвета, его декоративной выразительности и цветовой гармонии.

Новый этап в обучении представляет живопись одетой и обнаженной полу-фигуры и фигуры, включающей в себя целый комплекс сложных задач: композиционное решение, анатомически грамотное изображение форм человеческого тела в их взаимосвязи, передачу пространства, среды и условий освещенности. Не менее важно овладение методом последовательного ведения этюда (набросок, рисунок, подмалевок, лепка формы, детализация, обобщение, завершение), а также совершенствование живописной техники, умелое использование разнообразной фактуры красочного слоя, повышение культуры письма.

Все эти задачи должны рассматриваться в неразрывной связи друг с другом, в постоянном взаимодействии, как необходимое условие полноценного изображения.

Первый этюд одетой полу-фигуры предполагает обобщенное решение. Постановку не следует очень усложнять. Силуэт фигуры должен быть ясно читаемым, движение – простым.

В «Тематическом натюрморте» намечаются подходы к образному решению постановки. В этюдах голов повышаются требования к точности и остроте характеристик модели.

4 курс.

На четвертом курсе происходит дальнейшее закрепление и углубление знаний, полученных студентами в течении всего срока обучения. Обучающиеся пишут итоговые постановки натюрморта, головы, одетой и обнаженной фигуры.

Задачи этюда головы на 4 курсе приближаются к задачам портрета.

Этюд одетой фигуры в интерьере и тематическая постановка одетой фигуры представляют возможности образного подхода в решении темы. Задачи этюдов обнаженной фигуры предполагают анатомически грамотное изображение фигуры в разнообразных условиях среды.

Обучающиеся должны показать не только определенный уровень профессиональной подготовленности, но и художественную культуру, эстетическую развитость, умение осознанно применять многообразные средства живописи в образных целях.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской.

Оборудование мастерской:

- станок (мольберт) для живописных работ (по количеству обучающихся),
- стулья (табуреты) (по количеству обучающихся)
- рабочее место преподавателя,
- столы натюрмортные (один на 4-6 обучающихся),
- подиумы для натурщиков (один на 4-6 обучающихся),
- средства обогрева обнаженной натуры,
- предметы быта, драпировки, чучела птиц или животных, гипсовые пособия и скульптуры, национальные или театральные костюмы, др. натурные объекты (в соответствии с программой),

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бенуа А. Живопись, воспоминания, размышления. Книга IV. Возникновение «Мира Искусства». СПб., 2019. – 267 с.
2. Бенуа А. Возникновение «Мира искусства». СПб.: Художник, 2019. – 123 с.
3. Березовая Л.Г. История русской культуры. - М.: Лингва, 2019. – 483 с.
4. Борисовская Н. Бакст. М.: Искусство, 2019. – 113 с.
5. Голынец С.В. Л. Бакст. СПб., 2019. – 123 с.

6. Громов М.Н. Вечные ценности русской культуры // Вопросы философии. 2014. №1. – С. 41-53.
7. Гусарова, А.П. «Мир искусства». СПб.: Художник, 2019. – 102 с.
8. Добужинский М. Воспоминания. М.: Наука, 2017. – 480 с.
9. Ельшевская Г. Короткая книга о Константине Сомове. М., 2013. – 245 с.
10. Иллюстрированная история мирового театра /под ред. Дж. Р. Брауна. М., 2015. – 383 с.
11. Ильина И.Н. История искусства. М., 2016. – 123 с.
12. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. М., 2019. – 132 с.
13. Кричевская Ю.Р. Модернизм в русской литературе: эпоха Серебряного века. М.: ТОО «ИнтелТех», 2014. - 398 с.
14. Лапшина Н. Мир искусства. М.: Искусство, 2015. – 199 с.
15. Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М.: Искусство, 2016. – 217 с.
16. Муравьева И.А. Век модерна. М.«Пушкинский Фонд», серия «Былой Петербург», 2004.-272 с.
17. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве 19-нач. 20 вв. М.: Юнити, 2016. – 378 с.
18. Перцов П. Литературные воспоминания 1890-1902: Россия в мемуарах. М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 410 с.
19. Петров В.Н. Мир искусства: История русского искусства. Т.10. М.: Наука, 2020. – 316 с.
20. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов 1908-1929. М. Искусство. 1988 г. 292с.
21. Пружан И.Н. Лев Самойлович Бакст. СПб.: Искусство, 2020. – 187 с.
22. Рапацкая Л.А. Искусство Серебряного века. М.: ЭКСМО-Пресс, 2020. - 912 с.
23. Сарабьянов Д. Стиль модерн. М., 2015. – 212 с.
24. Сарабьянов Д.В. Сюжеты и мотивы живописи . М., 2017 – 400 с.
25. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 2015. – 244 с.
26. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1890-1910 гг. М.: Искусство, 2017. – 184 с.
27. Философов Д.В. Юношеские годы Александра Бенуа. М., 2017. – 217 с.
28. Щетинина, Г.И. Духовная жизнь русской интеллигенции в н. XX в. М., 2015. – 283 с.

Дополнительные источники:

1. <http://www.bibliotekar.ru/slovar-impr4/51.htm> Энциклопедия живописи. Театр и живопись.
2. http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/#_Toc318281080 Художники группы «Мир искусства» в антрепризе С. П. Дягилева
3. http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/#_Toc318281076 Художники группы «Мир искусства» на пути к театру
4. <http://arzamas.academy/materials/1201> Русский модерн

5. http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=177 Бенуа и Бакст в оформлении «Русских сезонов»
6. <http://www.classicnoty.ru/stati-o-muzyke-i-prochem/sergej-dyagilev-i-russkoe-iskusstvo/> Сергей Дягилев и Русское искусство
7. <http://nauka.x-pdf.ru/17istoriya/573173-7-kniga-vtoraya-rossiyskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-recenzenti-t-chlen-akademii-v.php> Электронный ресурс, книга вторая, Российская государственная библиотека, «Русское искусство 18 - начала 20 века»

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также предметной комиссией при проведении текущей и промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. Оценка результатов обучения определяется степенью решения поставленных задач.

Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1-9	<p>уметь: изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи; использовать основные изобразительные техники и материалы;</p> <p>знать: специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства; свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; методы ведения живописных работ; художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;</p> <p>Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p>	<p>Наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе защиты практических работ, просмотр учебно-творческих работ</p>

	<p>Организовывать собственную деятельность определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p> <p>Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p> <p>Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p> <p>Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.</p> <p>Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>	
ПК 1.1-1.5, 1.7	<p>Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.</p> <p>Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.</p> <p>Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.</p> <p>Последовательно вести работу над композицией.</p> <p>Владеть различными приемами выполнения живописных работ.</p> <p>Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.</p>	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в процессе учебно-творческой деятельности.