

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

Живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

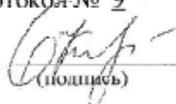
Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 12 » апреля 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

Кириллова О.С.
(зав. кафедрой)

« 12 » апреля 2022 г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » мая 2022 г., протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н.

(подпись)

« 17 » мая 2022 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г., протокол № 13

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Копеева Галина Валентиновна, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». Программа «Живопись» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015г. № 1426) и учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование», утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8),

Коссович Елена Евгеньевна, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». Программа «Живопись» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015г. № 1426) и учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование», утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

Программа дисциплины «Живопись» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол № 13).

1. Цель освоения дисциплины

Познакомить с основами цветоведения и колористики, с основными положениями науки о цвете и путями их практического использования; научить будущих специалистов академической живописи, использованию различных живописных техник, композиций вариативной степени сложности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Живопись» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Живопись» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Декоративное искусство», «Дизайн», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Основы музейной педагогики», «Основы пластического моделирования», «Основы цветоведения и колористики», «Пропедевтика», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика», «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Декоративное искусство», «Дизайн», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Искусство графики», «Искусство декоративных росписей», «Искусство ручного ковроткачества», «Основы эмалирного искусства», «Пластика малых форм», «Практикум по изобразительному искусству», «Проблемы художественно-педагогических исследований», «Технологии обучения изобразительному искусству», «Эмаль», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области изобразительного искусства) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (копийная) практика», «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– ПК-1. Содержание, структуру, состав и дидактические единицы предметной области «Искусство», требования образовательных стандартов, программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе;

– ПК-2. Демонстрирует знание воспитательных целей, основ проектирования воспитательной деятельности и ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. ПК-3 Способы формирования развивающей образовательной среды для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов; приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с разными образовательными потребностями;

уметь

– ПК-1. Осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализировать документы, сопровождающие профессиональную деятельность педагога изобразительного искусства, научную и профессиональную литературу;

– ПК-2. Проектировать воспитательную деятельность и методы ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета «Изобразительное искусство». ПК-3. Использовать образовательный потенциал социокультурной среды в преподавании Изобразительного искусства в учебной и во внеурочной деятельности;

владеть

– ПК-1. Умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные; способами реализации образовательных программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– ПК-2. Способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (игровой, художественной), методами и формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). ПК-3. Способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	168	28	42	14	14	28	14	28
В том числе:								
Лекции (Л)	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–	–	–	–	–	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	168	28	42	14	14	28	14	28
Самостоятельная работа	144	8	34	18	18	8	18	40

Контроль	120	36 / 32 / 4 / 4 / 36 / 4 / 4
Вид промежуточной аттестации		ЭК / ЭК / ЗЧ / ЗЧ / ЭК / ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы зачётные единицы	432 72 / 108 / 36 / 36 / 72 / 36 / 72
	12	2 / 3 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Натюрморт в живописи Пластическая основа головы человека Фигура человека	1. Натюрморт в контрасте 2. Натюрморт в нюансе 3. Ограниченная палитра 4. Голова на нейтральном фоне 5. Голова на фоне антуража 6. Обнажённая фигура на нейтральном фоне 7. Одетая фигура на нейтральном фоне 8. Фигура с антуражем (одетая или обнажённая)

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Натюрморт в живописи Пластическая основа головы человека Фигура человека	–	–	168	144	312

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. Изд-во «Феникс», Ростов-на-Дону, 2005 г. 2. Шашков Ю.П. Живопись и её средства. Учебное пособие, М., «Академический проект», 2006 г. 3. Касан А. «Руководство к рисованию акварелью», М., «Школа акварели С. Андрияки», 2007 г. 4. Живопись : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2004. - 223 с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00475-1; 1 экз. : 82-54. 4. Бесчастнов Н. П. Живопись : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / авт.: Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор [и др.]. - М. : Владос, 2003. - 223, [1] с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - Рекомендовано МО РФ. 5. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобраз. искусство" / Бадаев Вячеслав Семенович. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 32 с. : ил. ; 22х29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - Допущено УМО РФ. 6. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа [Текст] / Визер Виктория Владимировна. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с. : ил. 7. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы искусства изображения [Текст] / Визер Виктория Владимировна. - СПб. : Питер, 2006. - 186 с. : ил.

6.2. Дополнительная литература

1. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобраз. искусство" / Бадаев Вячеслав Семенович. - М. : ВЛАДОС, 2005. - 32 с. : ил. ; 22х29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31.

- ISBN 5-691-01220-7; 10 экз. : 54-58. 2. Беда Г.В. «Живопись и её основные средства» М., Просвещение 1997г. 3. Паранюшкин Р.В. «Цветоведение для художников» Ростов-на-Дону. Феникс 2006г. 4. Туманов И.Н. Рабочая программа по предмету Живопись. Волгоград. «Перемена» 1999г. 5. Волков Н.Н. «Композиция в живописи» М., «Искусство» 1984г. 6. Киплик Д.И. «Техника живописи» М., «Сварог и К» 1998г. 7. Живопись : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Худож. проектирование изделий текстил. и легкой промышленности" / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2004. - 223 с. : 16 л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - Рекомендовано МО РФ. 8. Дейнека, А. А. Учитесь рисовать [Текст] : беседы с изучающими рисование / А. А. Дейнека. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 222,[2] с. : ил.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Антипина Д.О. Академическая живопись. Натюрморт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антипина Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018.— 63 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/102602.html>.— ЭБС «IPRbooks» Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, 2020.— 143 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/94865.html>.— ЭБС «IPRbooks» Антипина Д.О. Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антипина Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017.— 91 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/102603.html>.— ЭБС «IPRbooks» Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробейников В.Н., Ткаченко А.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.— 151 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66337.html>.— ЭБС «IPRbooks» Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.— ЭБС «IPRbooks» Абрамова В.В. Портретная живопись [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Абрамова В.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тянь-Шанского, 2018.— 66 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/101017.html>.— ЭБС «IPRbooks» Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки «Художественная керамика»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Коробейников В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017.— 60 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76327.html>.— ЭБС «IPRbooks» Лушников Т.Л. Учебный портрет в живописи [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Лушников Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018.— 108 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/98626.html>.— ЭБС «IPRbooks» Никитин А.М. Художественные краски и материалы [Электронный ресурс]: справочник/ Никитин А.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 2016.— 412 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51739.html>.— ЭБС «IPRbooks».

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программное обеспечение и электронные образовательные ресурсы: 1. Репродукции рисунков мастеров. 2. Работы студентов с семестровых просмотров. 3. информационно-справочные и поисковые системы, Поисковые системы российского сегмента сети Интернет Поисковая система «Яндекс» <http://www.yandex.ru> Поисковая систем Google (Россия) <http://www.google.ru> Поисковая система «Рамблер» <http://www.rambler.ru> Международные поисковые системы Поисковая система Google <http://www.google.com>.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Живопись» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Для проведения учебных занятий по дисциплине «Живопись » необходимо следующее материально-техническое обеспечение: - учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная специальной учебной мебелью (мольберты, стулья); - оборудование (натурные подиумы, натурные столики); - методический фонд (бутафория, драпировки, гипсовые геометрические предметы, гипсовые слепки античных голов человека); - материально-технические средства (ноутбук ASUS, интерактивная доска).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Живопись» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, зачета, аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Живопись» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.