

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

Живопись

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в
области декоративного искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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 дизайну костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

Коссович Елена Евгеньевна, доцент кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Живопись» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

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	8
Аудиторные занятия (всего)	194	28	18	28	28	18	18	18	28
В том числе:									
Лекции (Л)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	194	28	18	28	28	18	18	18	28
Самостоятельная работа	274	44	18	44	44	18	18	18	44

		44 / 44
Контроль	–	– / – / – / – / – / – / – / – / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / – / ЗЧ / – / ЗЧ / – / ЗЧО / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	468
	зачётные единицы	72 / 36 / 72 / 72 / 36 / 36 / 72 / 72
		13
		2 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1 / 2 / 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	-	-	194	274	468

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.
5. 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.
6. 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. ; 22x29 см. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 31. - Допущено УМО РФ.
7. Визер, В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа [Текст] / Визер Виктория Владимировна. - СПб. : Питер, 2007. - 192 с. : ил.
8. 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. ; 22x29 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.
2. Паранюшкин Р.В. «Цветоведение для художников» Ростов-на-Дону. Феникс 2006г.
3. Туманов И.Н. Рабочая программа по предмету Живопись. Волгоград. «Перемена» 1999г.
4. Волков Н.Н. «Композиция в живописи» М., «Искусство» 1984г.
5. Киплик Д.И. «Техника живописи» М., «Сварог и К» 1998г.
6. 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.
7. 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»
2. 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»
3. 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»
4. 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»
5. 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»
6. 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-Тян-Шанского, 2018.— 66 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/101017.html>.— ЭБС «IPRbooks»
7. 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»

8. Лушникова Т.Л. Учебный портрет в живописи [Электронный ресурс]: учебно-наглядное пособие/ Лушникова 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»

9. 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.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 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.