

**ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Живопись»

для специальности:

54.02.05 Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись);
Иконописец, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 54.02.05 «Живопись».

Организация-разработчик:

Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище)

Разработчик:

Алексеев Н.Е., преподаватель Духовного училища

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5. ПРИЛОЖЕНИЯ	13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по дисциплине «Живопись» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, иконопись) углубленной подготовки.

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными законами живописи и приёмами передачи формы, цвета, освещения и пространства средствами живописи.

Задачи: ознакомиться с основными законами живописи, научиться приёмам передачи формы, цвета, освещения и пространства средствами академической живописи, с условиями хранения произведений изобразительного искусства, изучить свойства живописных материалов, освоить методы ведения живописных работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

-использовать основные изобразительные техники и материалы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

Рабочая программа коррелируется с дисциплинами: «Композиция и анализ произведений искусства», «История искусств», «Иконопись». При анализе произведений искусства обучающиеся используют знания, полученные при изучении дисциплины «Живопись». Программа дисциплины построена таким образом, чтобы теоретическое обучение чередовалось с практическим. Значительное количество практических работ, выполняемых обучающимися индивидуально, позволяет приобрести хорошие практические навыки по живописи. Этому же способствует и регулярные практические занятия во время учебной практики «Пленэр».

Сроки проведения контроля по дисциплине определяются в учебном плане.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись) углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины «Живопись» в структуре основной профессиональной образовательной программы: ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины, ОП.02. Живопись

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Живопись» – требования к результатам освоения учебной 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

1.4. Необходимое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины «Живопись»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 576 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 576 часов; дополнительной работы над завершением программного задания под руководством преподавателя 288 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	576
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	576
в том числе:	
Дополнительная работа над завершением практического задания	576
Практические занятия	432
Контрольные просмотры	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	144
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Содержание разделов дисциплины «Живопись»

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены.

№ тем занятий	Наименование тем	Объем в часах,	
		Аудитор-ная работа	Самостоя-тельная работа
1	2	3	4
1 семестр			
1	Несложный натюрморт с драпировкой из 2-3 предметов. Кратковременный этюд несложного натюрморта. Выявление уровня подготовки учащихся. Натюрморт ставится при лобовом освещении. Локальные цвета и силуэты должны быть ясно читаемы. Пятновое решение постановки. Знакомство с методами и приемами работы маслом.	5	5
2	Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и цвету. Освещение боковое. Предметы и драпировки должны быть разной тональности. Верная передача больших цветовых и тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс, лепка формы предметов цветом.	8	8
3	Два натюрморта из предметов, сближенных по цвету (в теплой и холодной гамме). Выявление различия сближенных цветов путем сравнения цветовых и тональных отношений и их гармонизации.	13	13
4	Натюрморт из предметов контрастных по цвету. Выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых и тональных отношений и их гармонизации.	6	6
Итого в первом семестре:		32	32
2 семестр			
1	Натюрморт из предметов четких и ясных по форме (гризайль). Натюрморт ставится из предметов разной тональности при боковом освещении. Техника гризайль (белила, умбра натуральная (ленинградская), марс коричневый темный).	12	12
2	Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере. Продуманное композиционное решение. Передача пространства и живописной среды.	8	8
3	Натюрморт с гипсовым орнаментом или гипсовой вазой с драпировкой. Общее цветовое и тональное решение. Детальная лепка формы гипса, тщательная передача характера складок	8	8
4	Натюрморт с гипсовой маской человека. (контрольное задание)		

	Переходное задание к изображению головы, натюрморт не следует перегружать лишними предметами. Лепка формы средствами живописи (цветовые контрасты, светотень, рефлексы)..	12	12
Итого во втором семестре:		40	40
3 семестр			
1	Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере. Продуманное композиционное решение. Передача пространства и живописной среды	10	10
2	Гипсовая античная голова. Последовательное ведение работы. Передача большой формы. Проработка деталей лицевой части. Цельность тонального и цветового решения.	12	12
3	Сложный натюрморт из предметов различных по материальности(контрольное задание). Натюрморт должен носить завершённый характер.	10	10
Итого в третьем семестре:		32	32
4 семестр.			
1	Натюрморт с гипсовой головой. Гипсовая голова является главным объектом постановки, но лепка сложной формы рассматривается в комплексе живописно-пластических задач. Передача объема, материала, пространства, условий освещенности и среды.	20	20
2	Натюрморт в усложненных условиях освещенности. Натюрморт ставится против света на фоне окна и пейзажа за ним. Может носить тематический характер. Передача состояния среды, условий освещенности и воздушной перспективы.	16	16
3		4	4
Итого в четвертом семестре:		40	40
5 семестр			
1	<u>Копия. Портрет.</u> Материал для копирования выбирается из предложенных образцов или фотографии натурщика	20	20
2	<u>Осенний натюрморт.</u> В постановке желательно использовать натуральные овощи и фрукты. Развитие чувства цвета, гармонии.	12	12
Итого в 5 семестре:		32	32

6 семестр			
1	<u>Этюд натюрморта в интерьере.</u> Этюд выполняется в холле училища, мастерской и т.д.	8	8
2	<u>Тематический натюрморт.</u> Тема натюрморта может быть исторической, отражать профессиональную деятельность человека, особенности бытового или национального уклада жизни. Применение изобразительных средств (композиционный и цветовой строй) в образных целях	16	16
3	<u>Копия. Портрет.</u> Материал для копирования выбирается из предложенных образцов.	16	16
Итого в шестом семестре:		40	40
7 семестр			
1	<u>Копия. Портрет с руками.</u> Материал для копирования выбирается из предложенных образцов.	24	24
2	<u>Тематический натюрморт.</u> Тема натюрморта может быть исторической, отражать профессиональную деятельность человека, особенности бытового или национального уклада жизни. Применение изобразительных средств (композиционный и цветовой строй) в образных целях.	8	8
Итого в седьмом семестре:		32	32
8 семестр			
1	<u>Этюд натюрморта в интерьере.</u> Натюрморт, достаточно сложный по подбору предметов, пластически связанных с интерьером. Композиционное и цветоеое решение. Художественность.	16	16
2	<u>Копия. Портрет с руками.</u> Материал для копирования выбирается из предложенных образцов.	24	24
Итого в восьмом семестре:		40	40

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

№ п.п	Наименование	Количество
Специальное оборудование		
1	Постановочные столы	4
2	Софиты	4
3	Постановочный метод фонд	В полном объеме
Технические средства обучения		
1	Мультимедийный проектор	1
2	Наглядные аудиторные пособия	20
Специальные материалы		
1	Рисовальная бумага ГОСзнак разной плотности, фактуры	
2	Гуашь, акрил, акварель	
3	Ластик, кнопки.	
Специализированная мебель и оргтехника		
1	Стол демонстрационный	2
2	Стол преподавателя	1
3	Мольберты	10
4	Стулья аудиторные	60
5	Шкафы для метод фонда	2

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

№ п/п	Наименование
1	
Основная литература	
1	Шашков Юрий Петрович. Живопись и её средства. Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050602(030800)-"Изобразит. иск-во" Моск. открытый соц. ун-т. - М., Академический. Проект: Трикта, 2006, 127 с.
2	Манин Виталий Серафимович. Шедевры русской живописи. Энциклопедия мирового искусства: Более 400 иллюстраций. Гл. ред.: Н. Астахова М., Белый город, 2000, 399 с.
3	Гаптилл Артур Л. Работа пером и тушью. Классическая книга о технике рисования пером и тушью для художников, иллюстраторов, архитекторов и дизайнеров. / Гаптилл, Артур Л. ; Пер с англ. А.Ф. Зиновьева; Ред. С.Е. Мейер. - 6-изд. (Юбилейное). - Минск. : Попурри, 2001. - 255 с.
4	Жабинский Вячеслав Иванович. Рисунок : Учебное пособие для студентов сред. спец. завед., обуч. по спец. 270301 (2901) "Архитектура" / Жабинский, Вячеслав Иванович, А. В. Винтова. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 256 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Лит.: с.188.

5	Ли Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка : Учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Арх." и др. /
6	Лушников Борис Васильевич. Рисунок. Портрет : Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 030800 "Изобразительное искусство" / Лушников,
	<i>Дополнительная литература</i>
1	Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практ. пособие. М., Высш. шк., 1992, 270с.
2	Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практ. пособие. М., Высш. шк., 1998, 270с.
3	Тэн Ипполит. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. Лекции, читанные в Школе изящных искусств в Париже. Пер. с фр. Н.Соболевского. М., Изобразительное искусство, 1995, 146с.
4	Л.А.Шитов, В.Н.Ларионов. Живопись. Книга для учащихся. Сост.: Л.А.Шитов, В.Н.Ларионов. М., Просвещение, АО "Учебная литература", 1995, 192с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате изучения студент должен владеть следующими компетенциями:</p> <p>Общие компетенции:</p> <p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных</p> <p>ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p> <p>ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>Профессиональные компетенции:</p> <p>ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.</p> <p>ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.</p> <p>ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.</p> <p>ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.</p> <p>ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.</p> <p>ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.</p> <p>ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.</p>	<p>Текущий контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фронтальный опрос в форме беседы; • самопроверка и самооценка; • оценка результатов практических работ <p>Итоговый контроль: Экзамен</p>

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Примерная тематика работ

1. Создать:

а) монохромную равномерную растяжку (две одинаковых шкалы черного тона и 21 ступени (от черного к белому).

б) хроматическую цветовую гамму из 21 цветового тона (две одинаковых гаммы) на основе цветов солнечного спектра (цвета гаммы должны равномерно изменяться по цветовому тону, светлоте, теплохолодности)

в) скомпоновать черно - белые ахроматические растяжки и цветовые гаммы в виде линейных шкал, а так же в форме кругов (бумага, гуашь, размер 40х40 см.), (1,2,3,4).

2. Выполнить зарисовки зданий, улиц, парковых зон, скверов).

3. Выполнить наброски бытовых предметов различных по материалу и фактуре (20 штук),

(бумага, акварель, гуашь, формат А4).

4. Выполнить наброски архитектурных деталей (бумага, акварель, гуашь, формат А4, А3).

5. Этюды предметов контрастных по цвету на контрастных фонах при:

- искусственном освещении;

- естественном освещении, (бумага, акварель, формат А4).

6. Этюды цветов, растений, плодов. (20 штук), (бумага, акварель, гуашь, формат А4).

7. Наброски архитектурных объектов, скульптурных памятников (20 штук), (бумага, акварель, гуашь, формат А3, А4). Этюды на пленэре из исторических зданий, церквей (2 шт.), (бумага, акварель, формат А2).

к рабочей программе по дисциплине
«Черчение и перспектива»
для специальности 54.02.05 «Живопись»

1. Техническое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа по данной дисциплине должна выполняться студентами в библиотеке, дома с использованием интернета.

2. Руководство внеаудиторной работой преподавателя

Организация внеаудиторной работы преподавателя кафедры по данной дисциплине включает:

а) предоставление консультаций

В течение семестра преподавателем проводятся консультации по утвержденному графику (но не менее 1 часа в неделю). В период сессии проводятся индивидуальные и групповые консультации, в том числе перед зачетом.

б) проведение тестирования

В течение семестра проводятся тесты для контроля качества знаний студентов. На тестирование выносятся узловые вопросы пройденного материала.

3. График самостоятельной работы

Самостоятельная работа над изучением материала согласно ФГОС составляет не менее 50% времени, отводимого на изучение дисциплины. При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. Самостоятельная работа должна базироваться также на изучении авторских учебных пособий кафедры и литературы. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.