

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.02.01

(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись (продвинутый уровень) 1

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)

Художественное образование

Форма обучения: заочное

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	1	Итого
Форма контроля	экзамен	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	4	4
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	4,35	4,35
Самостоятельная работа	131	131
Контроль	8,65	8,65
Итого	144	144

Рабочую программу составил(и):

Доцент кафедры «ЖиХО», доцент, к.п.н., Виноградова Н.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» января 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 2 от «06» сентября 2022 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о закономерностях, принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами живописи, умений передавать и создавать художественный образ средствами живописи, выражая свое эмоционально-чувственное восприятие; формирование представления об особенностях применения современных педагогических технологий в образовательном процессе, в методике преподавания данной дисциплины в различных образовательных учреждениях;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: опирается на звания, полученные на предыдущей ступени образования.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Рисунок (продвинутый уровень) 2,3», «Композиция», «Методика исследования творческой деятельности», «Технологии и методики обучения и воспитания детей и взрослых средствами изобразительного искусства», «Техники и технологии современных материалов изобразительного искусства», «Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства», «Практика кураторства в изобразительном искусстве», «Учебная практика (ознакомительная практика)», «Производственная практика (педагогическая практика)», «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3», «Производственная практика (преддипломная практика)», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-2. Способен создавать условия для творческой самореализации обучающихся, мотивации к освоению избранного вида деятельности, используя современные педагогические формы, методы, технологии, приемы активизации и вовлечения в художественную деятельность, осуществлять развитие личностных и творческих	ПК-2.1. Способен к созданию самобытной, культуросообразной образовательной среды, условий для творческой самореализации обучающихся, мотивации к освоению избранного вида деятельности, в соответствии с направленностью осваиваемой программы	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность педагогического проектирования; - структуру образовательной программы и требования к ней; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; - учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП;

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
способностей обучающихся		<ul style="list-style-type: none"> - использовать методы педагогической диагностики; - осуществлять проектную деятельность по разработке ОП; - проектировать отдельные структурные компоненты ООП <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ образовательного процесса; - разрабатывать элементы содержания программ и осуществлять их отбор с учетом планируемых образовательных результатов; - отбирать элементы содержания программ, определять принципы их преемственности, определять планируемые образовательные результаты; - разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации программ; - методы анализа состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательной организации использовать с целью дальнейшего развития обучающихся; - методы организации инновационной и экспериментальной деятельности в образовательной организации.
	ПК-2.2. Способен разрабатывать различные формы учебных занятий, осуществлять развитие личностных и творческих способностей обучающихся, на всех уровнях образования, использовать инновационные методы и педагогические	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и требования к ней; - виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного процесса.

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
	технологии, в том числе информационные	- различные теории обучения, воспитания и развития
		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; - использовать инновационные методы и педагогические технологии, направленные на духовно-нравственное развитие российской культуры и системы образования; - создавать условия реализации программ обучения и воспитания используя инновационные методы и педагогические технологии, направленные на духовно-нравственное развитие российской культуры и системы образования;
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ
	ПК-2.3. Способен средствами преподаваемого предмета, определять методы, приемы обучения и воспитания детей, способствуя успешному развитию художественно-эстетической культуры и творческих способностей	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные теории обучения, воспитания и развития; - принципы, методы и подходы к процессам проектирования основных и дополнительных образовательных программ <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся - разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>образовательных программ образовательного процесса.</p> <p>Владеть: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики обеспечивая формирование, хранение и передачу фундаментальных принципов, единство и жизнеспособность системы образования, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся;</p>
<p>ПК-4. Способен к художественно-эстетическому преобразованию окружающей действительности, самоорганизации, самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию собственных навыков в избранной сфере творческой деятельности</p>	<p>ПК-4.1. Способен проявлять творческую активность в познании основ искусства, в освоении современных изобразительных техник и технологий;</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала в избранной сфере деятельности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивать линию собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности; - создавать условия для творческого саморазвития и совершенствования собственных навыков в сфере творческой деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками проектирования, приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самокритической оценки; самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач и использованию творческого

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		потенциала в избранной сфере творческой деятельности;
	ПК-4.2. Способен к творческой самореализации, пониманию процесса творчества, овладению новых способов профессиональной деятельности на основе художественных ценностей, традиций и требований времени	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса; - методы проектирования, организации и направления деятельности учитывая собственные образовательные и творческие потребности; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управлять проектами и процессами к творческой деятельности; - анализировать и осуществлять отбор педагогических технологий, используемых в собственном образовательно-творческом процессе; - осуществлять собственное развитие личностных и творческих способностей на всех уровнях образования использовать современные педагогические формы, методы, инструменты и технологии; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексом творческим компетенций приводящие к творческим результатам в различных областях художественной деятельности; - осуществлять рефлексия, что обеспечивает саморазвитие, профессиональный рост, творческий подход, результативность профессионально-педагогической и художественной деятельности
	ПК-4.3. Способен учитывать особенности специфики работы с изобразительными	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы живописи, рисунка,

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
	материалами, выстраивать индивидуальную траекторию, разрабатывать дополнительные профессиональные программы, опережающие развитие	<p>скульптуры, черчения, композиции, перспективы, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, художественного оформления в школе, компьютерной графики;</p> <p>- основы саморегуляции, профессиональной мобильности, продуктивности, организаторских способностей, демократичности, требовательности, настойчивости, работоспособности, конструктивности;</p> <p>- знания закономерностей практической реализации визуальных художественных образов на плоскости в реальном и виртуальном пространстве (интерьер класса, выставочный зал), которые применяются в различных видах изобразительной деятельности (рисунок, живопись, композиция, компьютерная графика, скульптура, керамика);</p> <p>Уметь:</p> <p>- целенаправленно осуществлять процесс творческого саморазвития, проявляя инициативность, активность, инновационность и действия в условиях изменений и неопределенности;</p> <p>- создавать собственные эстетически значимые продукты с помощью различных художественных материалов (кисти, краски, дерево, глина, бумага, виртуальный программный инструментарий) с учетом требований стиля, видов и жанров изобразительного искусства;</p>

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>- способен к художественно-эстетическому преобразованию окружающей действительности используя средства изобразительного искусства</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессионально значимыми качествами творческой личности (художественно-образное мышление, воображение, способность к созданию художественного образа, творческая активность); - разрабатывать различные комплексы, образовательные программы и маршруты для собственного саморазвития и совершенствования в сфере творческой деятельности и художественного образования; - навыками критически оценивать процесс и результаты своей профессиональной деятельности, вносить в нее коррективы, осознавать необходимость самосовершенствоваться, профессионально расти

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль 1. Основные выразительные средства	Пр 1	Тема 1. «Особенность живописной практики в процессе обучения» Тема 2. «Роль этюда в живописной практике» Тема 3. «Цветоведение и колорит» Тема 4. «Целостность и единство в изображении»	1	2	-	2	Поверяемое задание 1-4
	Пр. 2	Тема 5. «Инструменты для масляной живописи» Тема 6. «Материалы масляной живописи» Тема 7. «Создание конструкции натюрморта» Тема 8. «Форэскиз и эскиз в цвете» Тема 9. «Поэтапное выполнение этюда»	1	2	-	2	Поверяемое задание 5-9
	СР	Выполнение заданий	1	131	-	-	Вопросы к зачету
	ПА	Промежуточная аттестация	1	0,35	-	-	№1-40
	Контроль	Экзамен	1	8,65	-	-	
Итого:			144		-		

5. Образовательные технологии

Практическая работа проводится в форме традиционных семинаров, которые формируют исследовательский подход к изучению учебного и научного материала.

–**технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).

–**интерактивные технологии** (Формы: проблемный семинар, семинар-дискуссия, семинар «круглый стол». Методы: деловая игра, учебная дискуссия).

–**технология развития критического мышления.** Формы обучения: Семинар с использованием кейс-метода. Семинар-диспут. Семинар «круглый стол». Методы обучения: «Мозговой штурм». Решение ситуационных задач. Дискуссия. Кейс-метод.

–**технология проектного обучения.** (Формы обучения: Лекция-консультация. Проблемный семинар. Семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций. Методы обучения: Решение ситуационных (производственных) задач. Презентационный метод. Демонстрационный метод. Метод портфолио).

–**технология проблемного обучения** (Формы обучения: Семинар с использованием эвристического (сократовского) метода, Проблемный семинар. Методы обучения: Дискуссия. Учебное исследование. Решение проблемной (производственной) ситуации).

–**игровые технологии** (Формы обучения: Лекция-ситуация. Семинар с использованием ролевой игры. Семинар с использованием деловой игры. Методы обучения: Разыгрывание ролей (ролевая игра). Деловая игра: производственная, исследовательская. Организационно-деятельностная игра: моделирующая, проектная. Игровое проектирование).

–**технологии контекстного обучения** (Формы обучения: семинар с запланированным контекстом профессиональных ошибок, семинар-беседа. Методы обучения: кейс-метод, разыгрывание ролей, дискуссия, «Мозговой штурм»)

6. Методические указания по освоению дисциплины

Традиционные техники акварели. Традиционно акварелью работают двумя способами: по мокрому листу (*a la prima*) и по сухому листу (лессировка, отмывка). При работе на сухом листе краска наносится послойно, высушивая каждый слой. При этом краску можно предварительно развести водой, или набирать сразу из кюветы на кисть, добавляя в процессе воду. В первом случае краску разводят на палитре или в малой емкости, создавая раствор, и работают только им. Такой метод работы еще называют отмывкой. Он использовался для изображения архитектурных сооружений, прорисовки карт, панорам, технических рисунков. Во втором случае краска сразу набирается вместе с водой, и пишется мазками – лессировка. Лессировка и отмывка не дают ярких, сочных мазков, насыщенность цвета, объем и форма создается наложением полупрозрачных слоев краски. При этом у акварельных пятен будут четкие края, что придает дополнительную прелесть работе.

Послойная акварель дает возможность длительной работы над изображением и больший контроль над красочным слоем. Технику отмывки и лессировки можно очень гармонично дополнить графикой, акварельными и спиртовыми маркерами, доработать акварельными карандашами, ввести белила или акрил.

При работе по мокрому (*a la prima*) бумагу предварительно смачивают, и краска наносится сразу в полную силу, часто даже не смешивая на палитре. Растекаясь по бумаге, красочные пятна сливаются, иногда непредсказуемым образом. Метод *a la prima* считается более сложным: требуется держать рисунок в голове, не всегда можно предсказать, куда потечет краска, и надо представлять готовый результат. Работы в технике мокрого листа всегда чуть расплывчаты, будто смотришь сквозь дымку. В отличие от послойной техники, *a la prima* делается в один прием, пока бумага не высохла. Считается, что после высыхания

исправить ничего нельзя. Но вопреки устоявшемуся мнению, в некоторых случаях художник может внести в работу изменения. Но необходимо помнить, что смыть получится только с хорошей бумаги, плотностью не ниже 300 г/м.

Для выполнения упражнений понадобятся: краски акварельные («Ленинград» или «Сонет» (24 цвета) производства СПб, «Невская палитра), гладкая и фактурная бумага плотностью 200 или 300г/м, кисти белка, пони (№5 или №6), кисть синтетическая плоская для заливки водой, палитра, емкость с водой, тряпка, бумажные салфетки, соль для эффекта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;
- использовать основные изобразительные техники и материалы.
- В результате освоения 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.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	ПК-2	Проверяемые задания 1-4 Вопросы к зачёту №№ 1-40.
1	ПК-4	Проверяемые задания 5-9 Вопросы к зачёту №№ 1-40.

7.2.1 Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

Проверяемые задания

Проверяемое задание №1

Тема 1. «Особенность живописной практики в процессе обучения»

Задание: Составить глоссарий живописных терминов.

Рекомендации по выполнению задания

1) Изучение литературы по заданной теме: Что такое живопись. Основы масляной живописи.

2) Для составления глоссария использовать живописные терминов на 30-50 пунктов.

Образец выполнения задания 1

Глоссарий живописных терминов	
жанр (от франц. genre, от лат. genus - род, вид)	Исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства.
пленэр (от франц. plein air, буквально - открытый воздух)	1) передача в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы; 2) живопись на открытом воздухе.

Проверяемое задание №2

Тема 2. Роль этюда в живописной практике

Задание: написать эссе о видах и роли этюда в живописной практике.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Изучение литературы по заданной теме: какой бывает этюд, для чего служит этюд в деятельности художника.
- 2) Материал для эссе можно составить на примере творчества какого-либо известного художника.
- 3) Содержание эссе должно раскрывать тему лекции

Проверяемое задание №3

Тема 3. Цветоведение и колорит

Задание: выполнить цветовой круг. Схематично указать основные цветовые контрасты.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Выполнить цветовой круг на листе А3 размера, материал: гуашь, акварель.
- 2) Прочитать литературу по заданной теме. найти основные цветовые схемы.

Проверяемое задание №4

Тема 4. Целостность и единство изображения.

Задание: написать эссе о целостности в живописном этюде.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Изучить литературу по заданной теме. Раскрыть понятие целостности, единства, применимо к живописной практике.
- 2) Раскрыть понятие целостности, единства, применимо к живописной практике.

Проверяемое задание №5

Тема 5. Инструменты для масляной живописи.

Задание: дополнить глоссарий терминами, касающимися инструментов и техники масляной живописи.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Прочитать литературу по заданной теме.
- 2) Добавить в глоссарий 20-30 терминов.

Образец выполнения задания 5

жанр (от франц. genre, от лат. genus - род, вид)	Исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства.
пленэр (от франц. plein air, буквально - открытый воздух)	1) передача в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы; 2) живопись на открытом воздухе.

Проверяемое задание №6

Тема 6. Материалы для масляной живописи.

Задание: дополнить глоссарий терминами, касающимися материалов и технологии масляной живописи.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Прочитать литературу по заданной теме.
- 2) Добавить в глоссарий 20-30 терминов.

Образец выполнения задания 6

Глоссарий живописных терминов	
жанр (от франц. genre, от лат. genus - род, вид)	Исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства.
пленэр (от франц. plein air, буквально - открытый воздух)	1) передача в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы; 2) живопись на открытом воздухе.

Проверяемое задание №7

Тема 7. Композиция натюрморта. Выбор композиционного формата.

Задание: выполнить краткосрочные этюды из простых предметов. Овощи, фрукты, предметы быта.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Выполнить 10-15 краткосрочных этюдов. Размер: 15x20, 20x30
- 2) Материал выполнения: акварель, гуашь или масло.

Проверяемое задание №8

Тема 8. Форэскиз, эскиз в цвете.

Задание: выполнить эскизные наброски простых натюрмортов в тоне, в цвете (10-50 шт.).

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Выполнить небольшие эскизы в тоне: 15х20, 10х15. Материал: карандаш, соус, уголь.
- 2) Выполнить небольшие эскизы в цвете: 15х20, 10х15. Материал: акварель, гуашь или масло.

Проверяемое задание №9

Тема 9. Поэтапное выполнение этюда.

Задание: выполнить серию натюрмортов.

Рекомендации по выполнению задания

- 1) Выполнить 7-10 натюрмортов, несложных по композиции.
- 2) Размер 30х40, 40х60. Материал: акварель, гуашь, масло.
- 3) В подготовке и выполнении натюрмортов руководствоваться содержанием предыдущих тем.
- 4) Выполнить этюды натюрмортов в холодной гамме, в теплой, гамме, контрастных и сближенных цветов.

7.2.2 Тестовые задания закрытого и открытого типа

ОМ закрытого типа

(ПК-2)

Задание 1

Выберите один правильный ответ

Определите вид деятельности, формирующую аналитическое мышление

- а) анализ конструкции предмета
- б) обобщение
- в) проработка мелких деталей
- г) проработка тоном

Правильный ответ: а

Задание 2

Выберите несколько правильных ответов

Основными свойствами восприятия являются

- а) целостность
- б) осмысленность
- в) структурность
- г) обобщенность
- д) самостоятельность
- е) многослойность

Правильный ответ: а,б,в,г

(ПК-4)

Задание 3

Выберите несколько правильных ответов

Выделите свойства интеллектуальной деятельности

- а) Беглость
- б) Оригинальность
- в) Восприимчивость
- г) Скрытность
- д) Метафоричность

Правильный ответ: а,в,д

ОМ открытого типа

(ПК-2)

Задание 4

Какую способность необходимо развивать для грамотного построения предметов на плоскости?

Правильный ответ: аналитическое мышление

Задание 5

Какое средство поможет улучшить уровень восприятия у учащегося в процессе обучения?

Правильный ответ: использование наглядных пособий

(ПК-4)

Задание 6

Что такое художественное восприятие?

Правильный ответ: это способность сознания формировать субъективные образы в ответ на объективные явления

Задание 7

Что такое художественное воображение?

Правильный ответ: это способность и процесс творческой интерпретации собственных ощущений и впечатлений

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 1

№	Вопросы к экзамену
1.	Предмет «Живопись», его цели и задачи при подготовке специалистов в области педагогического образования.
2.	Характерные особенности академической и декоративной живописи.
3.	Выразительные средства живописной композиции. Абстрактная композиция. Формат. Основные композиционные принципы. Ритм. Контраст и нюанс.
4.	Свет и цвет в живописи: основные характеристики. Цвето-тональная шкала объекта изображения
5.	Материалы акварельной живописи. Свойства и особенности акварельных красок. Приемы техники акварели. Разновидности нанесения краски на основу. Способы создания различных живописных фактур.
6.	Материалы гуашевой живописи. Свойства и характерные особенности гуашевых красок. Приемы техники гуаши. Разновидности нанесения краски на основу. Способы создания различных живописных фактур.
7.	Цветоведение как составная часть живописи. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Способы гармонизации живописной композиции.
8.	Основные характеристики и особенности цвета. Несобственные качества цвета. Цвет предметный и обусловленный. Теплохолодность в живописи.
9.	Задачи и методика выполнения учебной постановки. Форэскизы. Этапы создания многосеансного этюда.
10.	Задачи и процесс живописи с натуры. Выявление формы цветом. Натурные этюды и эскизы. Их значение.
11.	Учебные и творческие задачи в рисунке и живописи. Форэскиз и его значение.
12.	Жанр натюрморта. Виды натюрмортных композиций. Этапы работы над этюдом натюрморта.
13.	Жанр пейзажа. Виды пейзажных композиций. Этапы работы над пейзажем. Перспектива и организация пространства.
14.	Особенности живописи на пленэре. Воздушная перспектива.
15.	Способы передачи на плоскости объема, цвета, пространства и материала. Материалы и техника живописи. Основа под живопись и грунты. Палитра. Кисти.
16.	Способы смешения красок. Механическое и оптическое смешение. Пуантилизм.
17.	Особенности зрительного восприятия формы и цвета на плоскости. Несобственные качества цвета. Психофизиологическое воздействие цвета.
18.	Этапы и последовательность работы над живописным этюдом с натуры. Понятие целостности и «дробности» в живописи
19.	Цветовая гамма и гармония колорита в изображении. Цветовое решение и художественный образ. Контрасты в живописи. Цветовой и световой контраст.
20.	Особенности реалистической живописи. Принцип теплохолодности в живописи. Способы передачи материальности формы. Значение рефлексов в живописи. Роль рисунка в живописи
21.	Отличительные особенности декоративной живописи. Творческая интерпретация в живописи. Особенности композиционного, цветового и стилистического решения постановки. Этапы выполнения.
22.	Понятие о гармоничности цветовой гаммы в картине. Ахроматические и хроматические цвета.

№	Вопросы к экзамену
23.	Теплые и холодные тона. Их роль в максимальной выразительности изображения. Законы, объединяющие все виды изобразительного искусства.
24.	Цветовая контрастность. Привести примеры. Изображение предметов, человека, природы.
25.	Текстура и фактура в живописи. Изображение натюрморта на природе.
26.	Выполнение натюрморта в пейзаже или с элементами архитектуры (экстерьер).
27.	Влияние света (в различное время суток, время года, при восходе и закате солнца и т.д.) на цветовые решения в изображении натюрморта, пейзажа, портрета. Оформление живописной работы.
28.	Художественные средства, используемые в живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, иллюстрация). Показать на примерах. Техника работы мазками без детализации.
29.	Техника выполнения этюдов натюрморта. Понятие о натюрморте. Роль подготовительных этюдов в создании монументальных полотен.
30.	Методика выполнения задания по живописи натюрморта масляными красками.
31.	Значение фона в учебном натюрморте, его тональные, цветовые и световоздушные качества.
32.	Значение композиции и рисунка в живописи.
33.	Критерии оценки творческих работ по живописи
34.	Цель. Задачи. Правила и закономерности организации учебной постановки, творческой постановки.
35.	Назовите современные педагогические формы, методы, технологии, приемы активизации и вовлечения в художественную деятельность обучающихся
36.	Способы осуществления развитие личностных и творческих способностей обучающихся
37.	Технологии развития личностных и творческих способностей обучающихся
38.	Сущность педагогического проектирования
39.	Структура образовательной программы и требования к ней
40.	Назовите методы педагогической диагностики
41.	Целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ
42.	Различные формы учебных занятий
43.	Виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного процесса
44.	Реализация задач инновационной образовательной политики
45.	Инновационные методы и педагогические технологии в художественном образовании
46.	Различные теории обучения, воспитания и развития
47.	Условия реализации программ обучения и воспитания
48.	Средства успешного развития художественно-эстетической культуры и творческих способностей
49.	Единство и жизнеспособность системы образования, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся
50.	Самоорганизация, самореализация, саморазвития и самосовершенствование собственных навыков в избранной сфере творческой деятельности
51.	Творческая активность в познании основ искусства
52.	Освоение современных изобразительных техник и технологий
53.	Основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала в избранной сфере деятельности

№	Вопросы к экзамену
54.	Линия собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития
55.	Условия для творческого саморазвития и совершенствования собственных навыков в сфере творческой деятельности
56.	Процесс творчества
57.	Способы профессиональной деятельности на основе художественных ценностей, традиций и требований времени
58.	Основные теории цветовой гармонии: Альберта Менселла, Б.В.Оствальда, Гете, Иттена
59.	Основные теории цветовой гармонии: Б.М.Теплова, В.М.Шугаева, В.Козлова, М. Матюшина
60.	Конструктивный аспект, включающий в себя закономерности построения формы. Семантический аспект, который отвечает за содержательно - образный строй. Синтаксический аспект, показывающий различные способы организации плоскости и пространства.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
1	Экзамен	«отлично»	<ul style="list-style-type: none"> – работа выполнена методически правильно, с соблюдением основных этапов, руководствуясь принципом: от общего к деталям. Выполнены эскизы с поиском оптимально выразительного решения темы; – закомпонованы на картинной плоскости все предметы с учетом масштабов, ритмики и пространственных планов, определены главное и второстепенное, выделены композиционный центр, детали; – широкая прописка всех цветовых масс, в обобщенном виде определяющая общий колористический строй и гармонию композиции; – проработаны по форме, по цвету главные в пластическом плане предметы; – передана художественно-пластическая, эмоциональная выразительность, раскрывающая содержание темы; – достигнута целостность живописной композиции, подчинены средства композиционного построения эскиза идейному замыслу.

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
		«хорошо»	<ul style="list-style-type: none"> – тема выражена через определённый сюжетный замысел и сюжетную ситуацию; – присутствует подчинение формы содержанию темы; – достигнута целостность композиции и подчинение всех средств живописного построения эскиза идейному замыслу; – размещение в листе сделано с соблюдением законов композиции; – работа ведется методически правильно, с соблюдением всех необходимых этапов; – определено главное и второстепенное, выделен композиционный центр, отобраны детали; – проведена работа по созданию художественного образа; – присутствует колористическое и тональное единство; – предметы коррелируют по цвету и тону между собой; – выбор масштабности и ритма соответствует теме работы; – перспективно-пространственное построение выполнено в соответствии с тематикой работы.
		«удовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> – работа велась методически правильно, однако не все задачи удалось решить: – нарушение композиционного расположения на листе, ошибки в передаче пропорций, конструктивных особенностей, объёма изображаемых предметов, серьезные ошибки в передаче цветовых отношений, неаккуратность в работе, слабое владение техникой; – в целом грамотное использование художественных материалов и техник, применяемые в живописи; – ошибки в пропорциях и перспективном построении; – слабо решены объемно-пространственные задачи, колористической цельности и выразительности, согласованности цветов, формы и пространства; – задача создания образа реализована частично, не вполне убедительно;

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			<p>– технически работа выполнена на низком уровне: нет плавности и мягкости цветовых переходов, нюансов, присутствует дробность колорита, нет единства, взаимосвязи между цветами.</p>
		«неудовлетворительно»	<p>– работа выполнена, но в соответствии с необходимыми требованиями, имеющие недостатки и в рисунке, и в живописи, и в композиции.</p> <p>– в работе допущены серьёзные ошибки и нарушение всех перечисленных выше качеств и закономерностей изображения.</p> <p>– при выставлении оценки работу учитывается также общее впечатление от работы и оригинальность решения представленной композиции:</p> <p>– явные промахи в композиционном, конструктивном, колористическом решении;</p> <p>– цветовой образ схематичен, колорит не найден, путаница в тоне, используются чистые несмешанные, локальные цвета;</p> <p>– в работе отсутствует передача тепло холодности цвета, от чего работы выглядят однообразными, локальными, сдержанными в области колорита, выполненные без настроения;</p> <p>– изображение не имеет художественной выразительности, не выявлено взаимодействие формы и пространства;</p> <p>– не решена задача колористической, цельности;</p> <p>– работа не завершена, образ неубедителен.</p>

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Антоненко, М. Ю:	История и технология декоративной живописи и монументального искусства	учебное пособие	2021	ЭБС "Лань"
2.	Акчурина-Муфтиева, Н.М.	Методология проведения научного исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
3.	Бакушинский А. В.	Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства	Учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
4.	Н. В. Виноградова, Г. М. Землякова	Теоретические основы живописи	учебно-методическое пособие	2021	ЭБС «Лань»
5.	Боброва, Е. В.	Академическая живопись	учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
6.	Васнецов А. М.	Художество: Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи	учеб. пособие	2019	ЭБС "Лань"
7.	Киплик Д. И.	Техника живописи	учеб. пособие	2022	ЭБС "Лань"
8.	Ратиева, О. В.	Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе	учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
9.	Фейнберг Л. Е.	Секреты живописи старых мастеров	Учебное пособие	2022	ЭБС "Лань"
10.	Фейнберг Л. Е.	Лессировка и техника классической живописи	Учебное пособие	2022	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Батюта М. Б.	Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей	Монография	2019	ЭБС "IPRbooks"
2.	Березина Ю. Ю	Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты	учеб.-наглядное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
3.	Виноградова Н. В.	Декоративная живопись	электрон. учеб.-метод. пособие	2015	репозиторий ТГУ
4.	Виноградова Н.В., Землякова Г.М.	Технологии и методики обучения изобразительного искусства:	Учебно-методическое пособие	2018	15
5.	Васнецов А. М.	Художество: Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи	Учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"
6.	Казарина Т. Ю	Пропедевтика	Учебно-наглядное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
7.	Коробейников В. Н.	Академическая живопись	Учебное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
8.	Штаничева Н. С.	Живопись	Учебное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
9.	Стерхов К. В.	Полный курс акварели. Цветы	Учебное пособие	2015	5

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2020–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2020–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2020–. – Режим доступа: sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2020–. – Режим доступа: cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management2	Лицензионный договор № 234/10/21-К от 19.10.2021, срок действия – до 01.03.2023

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых	Столы ученические двухместные, стол преподавательский, стулья, доска аудиторная (меловая), экран настенный, проектор настенный, компьютер с выходом в сеть интернет.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (У-220)	