

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Б1.Б.24 МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ

Входит в состав образовательной программы

ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

по направлению подготовки/специальности

54.05.05 ЖИВОПИСЬ И ИЗЯЩНЫЕ ИСКУССТВА

код и наименование направления подготовки (специальности) в соответствии с перечнем,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061

Начало реализации образовательной программы: 2018 год

Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ак. часов).

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Аудиторные занятия	256					128	128				
<i>в том числе:</i>											
<i>Лекции</i>	-					-	-				
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	256					128	128				
<i>Семинары (С)</i>											
Самостоятельная работа студентов (вкл. Контроль)	32					16	16				
Форма промежуточной аттестации (Экз/ ЗО /Зч)						Эк	Эк				
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	288					144	144				
<i>зачётных единиц</i>	8					4	4				

Актуализирована

на 2020/2021 учебный год

« ____ » _____ 2020 г.

Принята в Учебный отдел

_____ / _____ /

« ____ » _____ 2020 г.

Москва

1. Цели и задачи дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Масляная живопись» - способствовать приобретению студентами практических навыков писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности масляными красками.

Задачи:

- формирование умений работать живописными материалами с использованием различных технологических приёмов;
- формирование у студента умений решать творческие задачи;
- формирование умений определять локальный цвет, передавать колорит композиции, гамму, владеть навыками передачи объёма, пространства, рефлекса, блика;
- формирование умений строить обобщённую композицию на основе предварительных этюдов;
- формирование умений применять стили монументальной росписи, создавая единый композиционный ансамбль в архитектурном пространстве средствами масляной живописи;
- формирование умений методически правильно вести работу над этюдом, натюрмортом, портретом, пейзажем, станковой композицией;
- способствовать приобретению навыков работы в технике масляной живописи и демонстрировать её.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Масляная живопись» относится к базовой части блока 1.

В таблице приведены компетенции, закреплённые за дисциплиной «Масляная живопись», а также дисциплины, изучение которых ей предшествует, и направлено на формирование смежных элементов компетенций в соответствии с таблицами 1.3.1. – 1.3.3. описания ОП.

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины
Общекультурные/универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-7	способностью и готовностью демонстрировать владение техникой академического рисунка и живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства (по программам подготовки специалиста), знанием о материалах, применяемых при их выполнении	Академический рисунок Акварельная живопись Технология Пластическая анатомия Скульптура Гончарное искусство Творческая практика
Профессиональные компетенции по видам деятельности		
ПК-2	способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства	Композиция Офорт Скульптура Пастель Творческая практика
ПК-9	способностью формулировать	Композиция

	изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания	Творческая практика
--	--	---------------------

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

По результатам изучения дисциплины «Масляная живопись», обучающиеся должны продемонстрировать достижение следующих индикаторов освоения компетенций:

Код	Описание индикатора достижения компетенции (ЗУН)	
ОПК-7	ОПК-7.1 формулирует творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; методы и технические приёмы масляной живописи	
	ОПК-7.2 выбирает методы и технические приёмы масляной живописи	
	ОПК-7.3. использует различные приемы, техники, технический инструментарий для выполнения работы в технике масляной живописи	
ПК-2	ПК-2.1 формулирует специфику создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений масляной живописи	
	ПК-2.2 использует законы композиции, академического рисунка, пластической анатомии, художественные материалы для создания авторских произведений масляной живописи	
	ПК-2.3 применяет различные материалы масляной живописи при создании авторских произведений	
ПК-9	ПК-9.1 формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел для последующего его воплощения в создании образного художественного произведения в технике масляной живописи	
	ПК-9.2 аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания	

4. Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
5 семестр (16 недель).		
1.	Введение. Техника живописи – инструмент искусства.	Вводный инструктаж по технике безопасности. Последовательность ведения живописной работы, рабочее место. Масляные краски, техники и приёмы масляной живописи. Основы смешивания. Инструменты масляной живописи. Краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи. Начало работы над картиной – компоновка, эскиз, рисунок.
2.	Передача материальности в натюрморте. Этюд простого	Художественные материалы для занятий масляной живописью. Работа масляными красками – прозрачными (подмалёвок). Тёплый и холодный колорит. Светотень, объём. Композиция. Техника алла-прима. Работа

	натюрморта.	мастихином. Техника масляной живописи. Компонировка и эскиз на картоне для натюрморта «Дары осени» (фрукты, овощи, и.т.д.). Нанесение на холст тонового подмалевок в гризайли.
3.	Тематический натюрморт из предметов разных форм и фактур.	Свойства живописных материалов, их возможностей и эстетические качества. Натюрморт «Атрибуты искусств» (Книги, музыкальные инструменты и т.д). Использование различных техник (лессировка, алла-прима). Секреты и тайны мастеров. Особенности композиционного решения. Основные этапы работы: композиция, построение, подмалёвок, передача объёма цветом, передача материальности, выделение композиционного центра.
6 семестр (16 недель).		
4.	Этюд головы (гризайль).	Особенности лепки формы головы, тональное решение работы. Корпусность и прозрачность. Секреты и тайны мастеров. Основные этапы работы.
5.	Этюды голов в цвете	Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя. Символизм цвета. Цветовые отношения в условиях воздушно-пространственной среды и передача средствами масляной живописи. Секреты и тайны мастеров. Этапы выполнения работы.
6.	Портрет с руками	Секреты и тайны мастеров. Портрет, как жанр изобразительного искусства. Художественный образ. Творческий замысел. Документальный портрет. Средства художественной выразительности. Формат и размеры. Точка зрения. Натура в разработке сюжета. Законченность произведения. Выполнение портрета с натуры. Материалы: холст (картон), масло. Основные этапы работы: наброски с натуры; зарисовки натуры (карандаш, масло) этюд; предварительный рисунок на подготовительном картоне с переводом рисунка на холст. Подмалёвок в гризайли. Цветовое решение цвета. Понятие локального цвета. Единство образного и художественного решения.

4.2. Структура и объём видов учебной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Лекции	Практические занятия / семинары	СРС	Всего
Семестр 5 (16 недель).					
1	Введение. Техника живописи – инструмент искусства.	-	6	-	6
2	Передача материальности в натюрморте. Этюд простого натюрморта.	-	50	4	54
3	Тематический натюрморт из	-	72	4	76

	предметов разных форм и фактур.				
Семестр 6 (16 недель).					
4.	Этюд голов (гризайль)	-	30	-	30
5.	Этюды голов в цвете	-	38	6	44
6	Портрет с руками	-	60	-	60

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

5.1. Практические работы. Для проведения практических работ используются учебные аудитории «Мастерская масляной живописи», оснащенные оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

5.2. Перечень основного оборудования, используемого для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Необходимое оборудование для проведения занятий:

мольберты для живописи, подиумы, подставки для постановок; методический фонд.

Для занятий необходим демонстратор пластических поз для постановки (1-4 человека).

5.3. Самостоятельная работа.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:

- мастерская масляной живописи;
- компьютерные классы академии;
- библиотека (медиазал) академии, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

6. Информационное обеспечение дисциплины

1. АРТ-ПОРТАЛ: Мировая художественная культура: онлайн галерея произведений мирового искусства. - Москва: Директ-Медиа, 2001-2020. - [Электронный ресурс]. - URL: <https://art.biblioclub.ru/> (02.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Академия акварели и изящных искусств. Библиотека. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2012-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://academy-andriaka.ru/library/> . Режим доступа: свободный доступ.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная учебная литература: библиографический список:

1. Гренберг, Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи : учебное пособие / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 192 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/110830> (дата обращения: 29.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Могилевцев, В.А. Основы живописи: учеб. пособие [Текст] / В.А. Могилевцев, [2-е изд.] – Спб.: Изд.-во 4art, 2014. – 72с.:ил.
3. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455861> (дата обращения: 09.10.2020).) . - Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи / А.В. Виннер ; общ. ред. И.Э. Грабарь. – Москва: Искусство, 1950. – 512 с. – Текст: электронный. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438576> (дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Шамагин, Л.М. Масляная живопись (сведения о материалах и технике) / Л.М. Шамагин; ред. Г.Б. Смирнов. – Л. : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220830> (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный.

б) дополнительная литература: библиографический список:

1. Манин, Ю. А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов : учебное пособие / Ю. А. Манин. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73839> (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей
2. Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 368 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129099> (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учебное пособие / Т. П. Чаговец. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 176 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134052> (дата обращения: 14.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) перечень доступных ЭБС: ссылка на адрес прямого доступа или описание порядка доступа:

1. Образовательная платформа Юрайт. – Москва: ООО «Электронное издательство Юрайт», 1996-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://urait.ru/>. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.
2. Университетская библиотека online. – Москва: ООО Издательство «Директ-медиа», 2001-2020. – [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/> . Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии
3. ЭБС Лань. – Санкт-Петербург: ООО «ЭБС Лань», 2011-2019. – [Электронный ресурс]. - URL: <https://e.lanbook.com/>. Режим доступа: для авториз. пользователей, бесшовная авторизация из СДО Академии.

8. Текущий контроль и система оценки промежуточной аттестации

8.1. Методики и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.

8.2. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (приложение 1) .

8.3. Типовые контрольные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Масляная живопись» (приложение 2).

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Разработчики:		
Преподаватель		Ведерников Б.А.
Преподаватель		Дорошенко А.А.
Старший преподаватель		Рябинский П.Е.
Руководитель образовательной программы		
Заведующий кафедрой		
Ректор		Андрияка С.Н.

**Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине «Масляная живопись»**

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент</p> <p>Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Формулирует свойства живописных материалов, их возможности и технические качества; творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; композицию; последовательность ведения живописной работы; основные этапы работы: рисунок, выделение композиционного центра, подмалёвок, передача объёма цветом, материальности, создание колорита.</p> <p>Аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания</p>
4	Средний уровень	<p>Студент:</p> <p>Хорошо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Свободно ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Формулирует свойства живописных материалов, их возможности и технические качества; творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; композицию; последовательность ведения живописной работы; основные этапы работы: рисунок, выделение композиционного центра, подмалёвок, передача объёма цветом, материальности, создание колорита.</p> <p>Испытывает небольшие затруднения в последовательности ведения живописной работы.</p>
3	Низкий уровень	<p>Студент:</p> <p>Слабо ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Испытывает затруднения в формулировании свойств живописных материалов, их возможностей и технических качеств; творческих задач; композиции; последовательности ведения живописной работы; основных этапов работы: рисунка, выделения композиционного центра, подмалёвка, передачи объёма цветом, материальности, создания колорита.</p>
2	Минимальный уровень не	<p>Студент:</p> <p>Не ориентируется в понятиях и категориях дисциплины в</p>

	достигнут	<p>целом и отдельных ее разделов.</p> <p>Не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине.</p> <p>Не формулирует свойства живописных материалов, их возможности и технические качества; творческие задачи и разрабатывает план по их выполнению; композицию; последовательность ведения живописной работы; основные этапы работы: рисунок, выделение композиционного центра, подмалёвок, передача объёма цветом, материальности, создание колорита.</p>
--	-----------	---

2) При оценке умений

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
5	Высокий уровень	<p>Студент:</p> <p>Свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания.</p> <p>Решает творческие задачи при создании образного художественного произведения в технике масляной живописи</p> <p>Знает и применяет особенности композиционного решения, выбирает адекватные методы, технические приёмы масляной живописи.</p>
4	Средний уровень	<p>Студент:</p> <p>Хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Формулирует изобразительными средствами свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения масляной живописи и процесс его создания.</p> <p>Решает творческие задачи при создании образного художественного произведения в технике масляной живописи</p> <p>Знает и применяет особенности композиционного решения, выбирает адекватные методы, технические приёмы масляной живописи</p> <p>Испытывает незначительные затруднения при создании авторского произведения в технике масляной живописи.</p>
3	Низкий уровень	<p>Студент испытывает затруднения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; - в определении творческих задач при создании работы масляной живописи и в разработке плана по их выполнению; в выборе композиционного решения, методов и технических приёмов масляной живописи.
2	Минимальный уровень не достигнут	<p>Студент</p> <p>Не владеет понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями.</p> <p>Не отражает изобразительными средствами свой творческий замысел;</p> <p>Не решает творческие задачи при создании образного художественного произведения в технике масляной живописи.</p>

2) При оценке навыков

Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
------	------------------	-------------------------------------

5	Высокий уровень	Студент: Отлично владеет практическими навыками в области композиции, академического рисунка, пластической анатомии. Использует различные приемы, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи; Свободно применяет в работе различные краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи.
4	Средний уровень	Студент: Хорошо владеет практическими навыками в области композиции, академического рисунка, пластической анатомии. Использует различные приемы, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи; Свободно применяет в работе различные краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи.
3	Низкий уровень	Студент: Слабо владеет практическими навыками в использовании различных приемов, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи.
2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками в области композиции, академического рисунка, пластической анатомии. Не умеет: -использовать различные приемы, техники масляной живописи для создания авторских произведений масляной живописи; различные краски, разбавители, кисти, основы для масляной живописи.

**Типовые контрольные оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине «Масляная живопись»**

- 1. Контрольные оценочные средства (КОС)** предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «Масляная живопись».
- 2. Оценивание результатов обучения.**
 - 2.1. Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Масляная живопись» осуществляется в соответствии Положения о порядке и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
 - 2.2. Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «Масляная живопись» п. 4.1.
3. Критерии оценивания учебных заданий по пятибалльной системе определены в Приложении №1 (Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций) к программе учебной дисциплины.
4. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице:

Виды задания	Критерии оценивания задания:
Собеседование по технике живописи, как инструменте искусства	Владение темой, соответствие содержания ответа поставленному вопросу. Четкая структура ответа.
Передача материальности в натюрморте. Этюд простого натюрморта	1. Грамотный выбор формата 2. Композиционное расположение предметов натюрморта в выбранном формате при соблюдении главного и второстепенного. 3. Верность подготовительного рисунка. 4. Верность тонального решения. 5. Верность цветового решения.
Выполнение тематического натюрморта из предметов разных	Грамотный выбор формата. Композиционное расположение предметов натюрморта в выбранном формате при соблюдении главного и второстепенного.

форм и фактур.	<p>Раскрытие технологических возможностей масляной живописи.</p> <p>Умение поэтапно вести длительную работу.</p> <p>Точность тонального решения, точность цветового решения.</p> <p>Передача материальности и пространственного расположения предметов во взаимосвязи.</p> <p>Грамотная расстановка акцентов при завершении работы.</p>
Выполнение этюда головы (гризайль)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное решение. 3. Грамотность и пропорциональная верность подготовительного рисунка с учетом анатомических особенностей модели. 4. Раскрытие технологических возможностей масляной живописи. 5. Умение поэтапно вести длительную работу. 6. Точность тонального решения. 7. Передача материальности и пространственного решения. 8. Грамотная расстановка акцентов при завершении работы.
Выполнение этюда головы (в цвете)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное решение. 3. Грамотность и пропорциональная верность подготовительного рисунка с учетом анатомических особенностей модели. 4. Раскрытие технологических возможностей масляной живописи. 5. Умение поэтапно вести длительную работу. 6. Точность тонального решения. 7. Передача материальности и пространственного решения. 8. Грамотная расстановка акцентов при завершении работы. 9. Гармоничное колористическое решение работы.
Выполнение портрет с руками (в цвете)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Грамотный выбор формата. 2. Композиционное решение. 3. Грамотность и пропорциональная верность подготовительного рисунка с учетом анатомических особенностей модели. 4. Раскрытие возможностей масляной живописи. 5. Умение поэтапно вести длительную работу. 6. Точность тонального решения. 7. Гармоничность колористического решения. 8. Передача материальности и пространственного решения. 9. Грамотное раскрытие характера модели, как средство создания художественного образа.

5. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

5.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по масляной живописи, который включает обязательные учебные работы, выполненные обучающимися на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы по заданию преподавателя.

5.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- художественный уровень индивидуальной работы студентов;
- текущие оценки результатов выполненных ранее заданий;
- проявление умений художественно-изобразительной деятельности студентов;
- проявление личностных качеств студента.

5.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

5.4. Если промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, то с каждым студентом проводится устное собеседование по выявлению уровня сформированности теоретических знаний на основе выполненных творческих работ.

6. Требования к оформлению художественных работ к просмотру.

6.1. Работы масляной живописи представляются в неоформленном виде. Работы подписаны, **указывается:**

- ФИО студента, год рождения;
- название образовательной организации (Академия акварели и изящных искусств);
- ФИО преподавателя;
- номер группы;
- название работы, год ее создания; размер: вертикальный и горизонтальный (в сантиметрах);
- техника, материал.

6.2. Экспозиция студенческих работ сопровождается табличкой с указанием Ф.И.О. студента и номера группы.

