

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Кафедра живописи и графики**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

**«АБСТРАГИРОВАНИЕ И ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В
ЖИВОПИСИ»**

**Специальность: 54.05.02 Живопись
Специализация Художник-живописец (станковая живопись)**

**Квалификация:
Художник-живописец (станковая живопись)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

РПУД адаптирована для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Москва - 2026

АБСТРАГИРОВАНИЕ И ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ЖИВОПИСИ

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Лошаков О.Н., Академик РАХ, Заслуженный художник РСФСР,
профессор кафедры живописи и графики

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ 05/26 от 29.05.2026

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Аннотация дисциплины

Содержание дисциплины «Абстрагирование и формальная композиция в живописи» направлена на развитие у студентов компетентного подхода к решению творческо-профессиональных живописных задач и понимания неразрывной связи содержательных и пластических качеств в полноценном произведении искусства.

Программа не ставит своей целью обучение теории и практике абстрактного искусства.

Программа дисциплины – дать студенту возможность более глубоко и профессионально разобраться на основе своей практической работы в понятиях, которые до сих пор по-разному воспринимаются и трактуются в нашей художественной практике.

История искусства XX века обогатилась многими достижениями в области изобразительного искусства, которые уже органично вошли в повседневную практику художников.

Однако, борьба за приоритеты между направлениями искусства, до последнего времени не давала возможности ввести «азбуку» этих достижений в контекст образовательного процесса при воспитании художников-станковистов. Это стало определённым препятствием для подготовки современного молодого художника, который не может в своей творческой практике игнорировать опыт искусства XX века, но при этом, нередко имеет весьма наивные представления об этом опыте.

Предложенный курс складывается из двух важных направлений поиска выразительных начал в изобразительном искусстве:

- 1) Соединение живописных практических задач при работе с натуры с аналитической работой по вычленению отдельных пластических задач и попыткой углублённой творческой работы над этими отдельными задачами;
- 2) Копирование (по репродукциям) произведений мастеров живописи разных эпох для анализа синтеза содержания и формальных пластических композиционных решений в этих произведениях.

Это должно помочь студенту осознать, что абстрагирование и формальная композиция являются неперенными условиями, внутренними пружинами изобразительного искусства различных исторических эпох, в том числе, современного реалистического искусства. Этот курс должен укрепить в сознании студента необходимость единства содержательных и пластических принципов творчества, позволит ему стать более компетентным в вопросах станковой живописи, осознанно подойти к выбору своего творческого пути.

Цель дисциплины – изучить средства и способы достижения соразмерности, понятия статичности и динамичности композиции, а также роль пропорций и отношений элементов формы, и влияние их на статичность и динамичность.

Основные **задачи** дисциплины:

- изучение понятия симметрии и асимметрии (осевая, зеркальная и винтовая симметрия);
- поиск симметричной композиции и достижение упорядочения и соподчинения элементов формы в асимметричной композиции, композиционного равенства и сбалансированности элементов между собой;
- использование в композиции контраста, нюанса и тождества. научиться применять контраст, как основное и вспомогательное средство в композиции и связывать контраст с нюансом.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по направлению – станковая живопись:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования	Виды контроля и этапы освоения
-------------------------	---	---------------------	--------------------------------

		компетенции	компетенции
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	<u>Знать:</u> свойства художественных материалов и возможности различных техник и технологий, применяемых в изобразительном искусстве. <u>Уметь:</u> использовать в своей профессиональной деятельности техники и технологии, основанные на свойствах различных художественных материалов. <u>Владеть:</u> всем многообразием профессиональных техник и технологий, используемых при создании авторских произведений в различных видах визуальных и изобразительных искусств.	5-А семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине
ПК-5 Способен владеть рисунком, принципами выбора техники исполнения и приемами работы с цветом и цветовыми композициями, для создания плоскостных живописных работ	<u>Знать:</u> изобразительные возможности различных техник и технологий, а также методы использования цветовых отношений в композиции. <u>Уметь:</u> выбрать наиболее подходящую технику для конкретного рисунка. <u>Владеть:</u> необходимыми техниками и приёмами использования цвета и цветовых композиционных отношений, для создания плоскостных живописных произведений.	5-А семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Абстрагирование и формальная композиция в живописи» изучается с 5 по А семестры с 3 по 5 курсы.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академ. часов – ак. ч.)	Семестр		Семестр		Семестр	
		5	6	7	8	9	А

Общая трудоёмкость дисциплины	9 (324)	2 (72)	1 (36)	1 (36)	1 (36)	2 (72)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	180	30	30	30	30	30	30
- лекции (Л)							
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	180	30	30	30	30	30	30
- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)							
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	144	42	6	6	6	42	42
- курсовая работа (проект)							
- контрольная работа							
- доклад (реферат)							
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой					

5. Содержание и структура дисциплины

Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук	СРС
Задание №1							
Этюд натюрморта. Натюрморт из 3 простых по форме предметов яркого цвета (1 из них может быть белым) на гладком нейтральном по цвету (сером) фоне	14			8			6
Задание №2							
Самостоятельная работа каждого студента по абстрагированию на основе предварительно выполненного этюда натюрморта. Это задание преследует цель выявить понимание студентами самого термина – «абстрагирование» и их готовность решить определённые профессиональные задачи, которые в этом первом задании педагог никак не расширяет. Анализируя достоинства и недостатки проделанной работы, педагог должен объяснить, что абстрагирование не является произволом по отношению к натуре, а лишь сознательным вычленением тех или иных задач, заложенных в самой натурной постановке, и отдельной целенаправленной работой над этой одной или несколькими задачами.	14			8			6
Задание №3							
Этюд другого натюрморта. Постановка натюрморта – аналогична первому.	9			8			6
Задание №4							
На основе другого этюда педагог предлагает студенту провести работу над развитием цветовых отношений	10			8			6

этюда и, в максимально возможной степени, сделать композиционный вариант этюда, удержать основные цветовые пятна на плоскости картины, добиться согласованности, колористического замысла работы - на каких красках, на каких цветовых отношениях она должна быть выстроена (при этом желательно, чтобы натурный мотив, послуживший основой для этого задания, был доступен студенту для наблюдения).						
Задание №5						
Этюд 3-его натюрморта. Постановка натюрморта может быть усложнена за счёт включения в неё предметов более сложной формы, например, чайник, кофейник, кувшин.	14			8		6
Задание №6						
На основе третьего этюда провести новую работу по абстрагированию. Вычленено можно и нужно работать не только над цветом, но и над другими компонентами натуры и натурного этюда. Работая над цветом на плоскости, очень трудно игнорировать работу над цветовыми пятнами – выразительностью их формы, контуров (силуэтов), их ритмов. На основе третьего мотива, третьего этюда, необходимо поставить задачу: работать над цветом на плоскости и одновременно над ритмом, композиционными соотношениями цветовых пятен на плоскости картины, над конструктивной основой формы предметов, добиваясь при этом, чтобы в обобщённой, абстрагированной форме, в максимальной степени достигать передачи своего впечатления от натуры. (Натура обязательно должна быть в процессе работы).	14			8		6
Задание №7						
Сделать абстрагированную работу с натуры без предварительного натурного этюда. Опыт первых заданий показывает, что, практически, основные живописные задачи являются, прежде всего, композиционными задачами и позволяют усиливать те или иные впечатления от натуры сознательным выделением, подчёркиванием, разработкой на плоскости картины тех, внутренне заложенных в натуре мотивов, которые не всегда улавливаются художником во время пассивного срисовывания с натуры.						
Педагог должен подвести студента к пониманию того, что любая работа с натуры является ответственной композиционной работой. Следующее задание: на основе полученных знаний и навыков попытаться сделать абстрагированную в той или иной степени работу не по материалам предварительно выполненного натурного этюда, а непосредственно с натуры (без фазы натурного этюда),	14			8		6

обращая внимание на то, что наряду с цветовыми пятнами предметов на плоскости картины необходимо также осмысленно разрабатывать промежутки между предметами и все пространство вокруг предметов.						
Задание №8						
Первые самостоятельные опыты абстрагирования у студента необходимо сопоставить с решениями творческих задач выдающихся художников, добившихся в этой области общеизвестных результатов. Повторение с репродукции произведения художника кубистического периода. (Например: «Дама с веером» или «Королева Изабо» Пабло Пикассо из музея Изобразительных искусств в Москве).	13			8		5
Задание №9						
Самостоятельная постановка натюрморта в стиле любимого художника и этюд этого натюрморта Студенту нужно предложить самому поставить себе постановку (натюрморт) для выполнения этюда и попытки абстрагирования в системе, которую отличают произведения художника, который ему по тем или иным причинам представляется наиболее интересным, близким по духу и поучительным. (Наши студенты не всегда обладают соответствующими знаниями. Поэтому педагогу иногда необходимо напомнить некоторых художников и их произведения, обязательно имея под рукой альбомы и каталоги, для показа этих произведений. Выбор может быть очень широким – от средневековых до самых современных произведений. Лучше, если разговор о достижениях других художников можно провести заранее, чтобы было время у каждого для внутренней душевной работы, для сознательного выбора. Постановок может быть несколько, в зависимости от возможностей аудитории. Педагог должен поддерживать студента в том, чтобы постановки по своей стилистике соответствовали заявленному замыслу. Эти стилистические особенности должны быть подчеркнуты и в этюде.	14			8		6
Задание №10						
Копия с репродукции произведений П. Сезанна. Повторение с репродукции натюрморта П. Сезанна из музея Изобразительных искусств в Москве.	14			8		6
Задание №11						
Самостоятельная постановка натюрморта в стиле П. Сезанна и живописный этюд с этого натюрморта. Этюд натюрморта в стиле Сезанна, в котором студенты должны попытаться использовать опыт копирования произведений П. Сезанна.	14			8		6
Задание №12						

Копия с репродукции супрематистских произведений К. Малевича, Л. Поповой Повторение с репродукции супрематистских произведений К. Малевича, Л. Поповой и др.	14			8			6
Задание №13							
Копия произведения В. Кандинского (10-е годы XX в.) Повторение (свободная копия) с репродукции абстрактного произведения В. Кандинского раннего периода (10-е годы XX века). Абстрагирование возможно и как форма беспредметного творчества, когда средствами живописи на плоскости холста художник передает свои сложные внутренние ощущения. (Знакомство с текстами, которыми Кандинский сопровождал эти свои произведения). Педагог обращает внимание студентов на то, как художник с помощью цветовых пятен, линий и форм, создает (выстраивает) живописную композицию со сложной системой цветовых отношений, в которой, также как в натурной живописи, возникают на плоскости картины зоны цветовых и ритмических концентраций, которые переходят в зоны цветовых разрядок, а затем снова в зоны обострения.	14			8			6
Задание №14							
Копия произведения мастеров классического искусства – раннего итальянского Возрождения и некоторых других европейских мастеров. После копий с произведений художников авангардных направлений полезно вернуться к мастерам классического искусства. Диапазон классического искусства может быть очень широким – от Средневековья до мастеров высокого Возрождения. В этом историческом пространстве достаточно выдающихся примеров того, как замысел, идея произведения наглядно воплощается тем или иным автором в образном языке изобразительной пластики. После собственных опытов абстрагирования и работы над копиями студенты должны более глубоко воспринимать внутренние пружины образного построения произведений мастеров, начать понимать, что сюжет и фабула произведения являются лишь первым слоем их содержания.	14			8			6
Глубинный смысл содержания произведения (речь идет в данном случае об изобразительном искусстве) раскрывается в сложной системе решений пластических задач, каждая из которых должна быть решена осознанно и доведена до логической завершенности в соответствии с общим содержанием произведения. Это единство содержания и пластического языка является, прежде всего, результатом образного							

замысла, затем и творческого воплощения этого замысла в картине. Студентам нужно предложить сделать копию с репродукции произведения того или иного мастера. Даже опытный художник не видит все, что открывается в работах старых мастеров. Это можно понять лишь, когда начинаешь делать копию. Очень поучительными в этом отношении являются произведения мастеров раннего и высокого итальянского Возрождения, а также другие европейские мастера – такие, как Эль Греко, Сурбаран, Ван Эйк, Ван дер Вейден, Мемлинг, Грюневальд, Гольбейн и др., в чьих работах формальные композиционные качества выявлены наиболее наглядно. Это задание завершается как внеклассное, если студенты не успевают выполнить его в отведённые часы.						
Задание №15						
Разбор текущих композиционных эскизов студентов. Просмотр семестровых композиций студентов и их анализ на основе полученных студентами знаний и опыта.	15			8		7
Задание №16						
Композиционные эскизы на основе наблюдений жизни и предыдущего опыта копирования. Сделать несколько коротких композиционных эскизов небольшого размера (карандашом или красками) на основе наблюдений жизни, используя приобретенный в предыдущих заданиях опыт (в качестве примера можно привести творчество Д. Жилинского).	15			8		7
Задание №17						
Копии произведений европейских художников XVII-XVIII века. Повторение с репродукции произведения художника XVII-XVIII века по выбору: Д. Веласкес, Ф. Гойя, Я. Стен, Г. Терборх, Я. Вермеер, Ф. Хальс, Ж. Латур, Т. Гейнсборо, Д. Констебл.	15			8		7
Задание №18						
Копии произведений мастеров высокого Возрождения. Важно, чтобы после копий произведений художников XVII-XVIII века студенты могли ощутить при	15			8		7
обращении к искусству Возрождения разницу понимания образа человека. Повторение (свободная копия) с репродукций произведений (по выбору студента) Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Рубенса... Задание завершается просмотром копий самостоятельным анализом студентами пластических особенностей и различий творчества каждого мастера (Размер копии может быть ограничен 70 см. по большей стороне.)						

Задание №19						
Короткие композиционные эскизы на основе наблюдения жизни и опыта копирования. Сделать несколько коротких композиционных эскизов небольшого размера (карандашом или красками) на основе наблюдения жизни, используя приобретенный в предыдущих заданиях опыт. Возможно, окажется, что опыт нельзя буквально использовать для искусства наших дней. Такой вывод, если студенты сделают его самостоятельно, тоже можно считать важным достижением учебного процесса. Тем не менее, вдумчивое ознакомление с произведениями этих великих мастеров, возможно, раскроет для студента новые стороны образного освоения жизни.	16		9			7
Задание №20						
Выбрать из предложенного списка группу художников и сделать копии их произведений (всех художников из выбранной группы, не менее двух копий - в цвете). Последовательно выполняются (по выбору студента) перерисовки и живописные копии (не менее двух) с репродукций произведений, главным образом, русских художников из предложенного списка: 1. Ф. Рокотов, В. Васнецов, К. Петров-Водкин, В. Кулаков. 2. И. Репин, В. Суриков, М. Греков, А. Пластов, П. Оссовский. 3. А. Куинджи, Н. Рерих, В. Рылов, К. Богаевский, О. Лошаков. 4. В. Серов, М. Нестеров, П. Корин, Н. Чернышев, Т. Салахов 5. П. Кончаловский, Р. Фальк, И. Машков, А. Лентулов, А. Осьмеркин, В. Иванов. К. Коровин, С. Герасимов, Б. Иогансон, В. Гаврилов, В. Цыплаков. 7. И. Грабарь, Н. Крымов, И. Орлов, В. Рожнев. 8. А. Бенуа, К. Сомов, Б. Кустодиев, М. Добужинский.	16		9			7
9. Д. Штеренберг, А. Дейнека, А. Лабас, Ю. Пименов, А. Васнецов, Э. Жеренова, А. Дубов. 10. М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, П. Кузнецов, Э. Браговский, А. Тутунов. 11. Д. Бурлюк, Н. Удальцова, А. Древин, К. Малевич, К. Зефилов, П. Никонов. 12. А. Рябушкин, А. Архипов, Ф. Малявин, К. Юон, Р. Френц. 13. В. Попков, Н. Андронов, Д. Жилинский, И. Обросов, В. Русанов, Г. Мызников 14. И. Босх, П. Брейгель, П. Филонов, Г. Коржев, Н.						

Нестерова, Т.Назаренко. Цель задания: Предоставить студенту возможность мысленно охватить весь пласт российского искусства последних двух веков. Предоставить студенту возможность сознательно вычленить определённый исторический ряд художников, который важен для его творческого становления. С помощью перерисовок и копирования дать возможность студенту лучше понять внутренние пластические особенности произведений выбранных им мастеров.						
Задание №21						
Просмотр дипломных эскизов. Анализ и дополнительная работа студентов над собственными преддипломными эскизами. Попытаться, не повторяя композиционные решения мастеров, прийти к новым творческим решениям, отражающим наше время. (Быстрые эскизы в разных техниках – карандаш, тушь, соус, акварель, гуашь, масло).	16			9		7
Задание №22						
Семинарские занятия. Подведение итогов выполнения программы дисциплины. Завершение заданий семестра.	16			9		7
Итого (ак.ч.)	324			180		144

Содержание дисциплины «Абстрагирование и формальная композиция в живописи» складывается из двух основных позиций или направлений, которые при всем их различии по учебным задачам, вместе составляют единое целое, направленное на осознание тождественности для профессии живописца, понимания формальных задач при работе с натуры и понимания тех же задач при активном изучении и анализе с помощью копирования произведений мастеров живописи разных эпох. Особенно следует подчеркнуть, что при этом, у студентов возникает догадка о неразрывной связи в произведении искусства содержательных и пластических задач.

В РГСАИ на факультете изобразительных искусств занятия по дисциплине «Абстрагирование и формальная композиция в живописи» начинаются с 3-его курса, когда студент готов к пониманию изучаемых задач.

Как правило, руководит работой по осуществлению этой программы руководитель учебно-творческих мастерских старших курсов.

Занятия по дисциплине начинаются с работы над живописными этюдами простых натюрмортов и последовательных попыток вычленить из множества живописных задач некоторые, чтобы отдельно и целенаправленно работать над ними.

Из восьми заданий на 3-ем курсе - семь посвящены вышеуказанной работе.

8-ое задание посвящено копированию произведений П. Пикассо кубистического периода из музея Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Из контекста заданий можно понять, что, по существу, все они носят провокационный характер, по отношению к студенту, чаще всего не готового к решению этих задач.

В 7-ом семестре эти задания продолжают и усложняются.

Копирование произведений мастеров живописи авангардных направлений и, практически, одновременно, - произведений старых великих европейских мастеров должен помочь студентам осознать внутренние пружины образного построения картины, понять, что сюжет и фабула произведения являются первым слоем их содержания. Глубинное содержание произведения выступает в его образном пластическом выражении.

Логичным завершением программы является обращение к копированию и осмыслению более двух веков российского изобразительного искусства – вплоть до наших дней.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Как отмечалось, в дисциплине «Абстрагирование и формальная композиция в живописи» самостоятельные аудиторные занятия запланированы в наибольшем количестве только для завершения работы над наиболее сложными заданиями.

Это связано с тем, что студентам приходится уделять много времени для внеаудиторных занятий по основным предметам – рисунку, живописи и композиции и копированию произведений станковой живописи.

Количество времени, отведённое на те, или иные виды занятий, указывает на приоритет практических занятий.

Но самое главное, что, несмотря на огромную разницу затрачиваемого времени между видами занятий, следует подчеркнуть, что эффективность учебного процесса зависит от целостности всех компонентов программы и всех, предусмотренных по этой программе видов занятий.

Рефераты и эссе в этой дисциплине не применяются, но приветствуются самостоятельные практические работы в русле задач, определяемых программой: любые практические опыты, направленные на совершенствования творческого и профессионального мастерства студентов.

Итоговые учебные работы по курсам в программе не запланированы из-за того, что система занятий включает в себя разнородные задачи. Итог работы студента в семестре определяется качеством выполняемой студентом работы по всем заданиям.

Для копирования произведений мастеров живописи используются любые материалы с хорошим качеством репродукций.

Каталоги живописи собрания ГТГ.

Для ознакомления с творчеством начала XX века полезно иметь тексты, написанные самими художниками. Например:

В. Кандинский – «Точка и линия», Из-во «Азбука-классика», Санкт-Петербург, 2006 г.

К. Малевич – «Черный квадрат» Из-во «Азбука-классика», Санкт-Петербург, 2006 г.

Рекомендуются самостоятельные практические работы в русле задач, определенных программой: любые практические опыты, направленные на совершенствование творческого и профессионального мастерства студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

Все программы направлены на творческо-профессиональное развитие студента (в соответствии с задачами каждого курса). Поэтому для обучающегося важно активно проявлять себя во всех дисциплинах. Только комплексное развитие, когда студент много делает зарисовок и этюдов с натуры, набросков и эскизов, стремится развивать и совершенствовать свои знания и понятия в области изобразительного искусства, может привести его успеху в учебе. Знания и умения, приобретенные в процессе освоения дисциплины, студент должен пробовать применять на уроках живописи.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	<u>Знать:</u> свойства художественных материалов и возможности различных техник и технологий, применяемых в изобразительном искусстве. <u>Уметь:</u> использовать в своей профессиональной деятельности техники и технологии, основанные на свойствах различных художественных материалов. <u>Владеть:</u> всем многообразием профессиональных техник и технологий, используемых при создании авторских произведений в различных видах визуальных и изобразительных искусств.	5 «отлично»	Выполнены все работы по программе. Все постановки выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их решить. Есть дополнительные работы – этюды природы, человека, варианты цветовых эскизов. Своими работами студент демонстрирует творческо-профессиональный рост. Студент настойчиво работает над развитием своей творческо-профессиональной эрудиции, что начинает положительно сказываться на его работах по рисунку, живописи, композиции.	Семестровый итоговый экзаменационный просмотр не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам и не требует присутствия студента на просмотре.
		4 «хорошо»	Выполнены все задания по программе дисциплины. Студент, в основном, понимает учебные задачи, но в его работах не хватает творческой концентрации и настойчивого стремления разобраться во всех нюансах профессиональной эрудиции. Относительные успехи в дисциплине не оказывают достаточного влияния на качество работ в живописи.	
ПК-5 Способен владеть рисунком, принципами выбора техники исполнения и приемами работы с цветом и цветовыми композициями, для создания плоскостных живописных работ	<u>Знать:</u> изобразительные возможности различных техник и технологий, а также методы использования цветовых отношений в композиции. <u>Уметь:</u> выбрать наиболее подходящую технику для конкретного рисунка.	3 «удовлетворительно»	Выполнены не все задания по программе дисциплины или все, но без должного прилежания. Студент не проявляет настойчивости в понимании учебных задач, многое делает механически. Влияние на качество работ проследить трудно.	

	<u>Владеть:</u> необходимыми техниками и приёмами использования цвета и цветовых композиционных отношений, для создания плоскостных живописных произведений.	2 «неудовлетворительно»	Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в живописи не проявляется.	
--	---	----------------------------	---	--

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Основная форма проведения рубежного (семестрового) контроля успеваемости – кафедральный просмотр.

Оценка работы студента формируется на основе предложений ведущего педагога, обсуждения итогов выполнения студентом семестровых заданий по дисциплине, его профессиональных и творческих достижений или упущений, прилежания студента в учебе. Для проведения просмотра организуется показ студенческих работ в форме выставки по всем дисциплинам курса.

Промежуточный контроль в течение семестра так же проводится кафедрой. Задачей промежуточного контроля является своевременное выявления недостатков в а также моральная поддержка хорошо успевающих студентов, делающих творческие успехи. Методическая помощь педагогу со стороны кафедры. На промежуточных и семестровых кафедральных просмотрах формируются и уточняются критерии выставления отличной, хорошей, удовлетворительной или неудовлетворительной оценок, а также оценок – зачтено/не зачтено.

Кроме этого, каждый педагог в своей дисциплине в течение семестра проводит многократные блиц просмотры во время выполнения студентами каждого задания, когда обсуждаются достоинства и недостатки в работах каждого студента.

Все контрольные мероприятия направлены на развитие творческих и профессиональных возможностей каждого студента.

На таких просмотрах формируются основные направления научной и методической деятельности кафедры, сплачивается педагогический коллектив.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. – 360 с.
2. Горева Г.В. Цветоведение: учебное пособие. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 88 с.: ил.
3. Дышленко Ю. Система цветовых тональностей. – СПб.: Музей неконформистского искусства, 2012. – 228 с.: ил.
4. Живопись: учебное пособие для студентов вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2010. – 223 с.
5. Киплик Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2011. – 536 с.
6. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству / В.С. Шаров. – 2-е издание. – М.: Издательство «Э», 2015. – 648 с.: ил.

8.2. Дополнительная учебно-методическая литература:

1. Гренберг Ю.И. История технологии станковой живописи / Ю.И. Гренберг. – М.: Искусство, 2004. – 268 с.
2. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – М., 2000. – 96 с.
3. Никодеми Г.Б. Масляная живопись. Общие сведения, материалы, техника: практическое пособие / Г.Б. Никодеми; пер. с итал. Г.И. Семеновой. – М.: Эксмо, 2004. – 144 с.: ил.

8.3 Периодическое издание:

- 1) «Школа изобразительного искусства», все выпуски Издательство Академии художеств СССР, начало 60-х.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- Создавать у студентов мотивацию к изучению курса.
- Формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать изобразительный материал.
- Формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня.
- Целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере.
- Развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов,
- умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

- Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
- Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
- Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
- Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Занятия по данной дисциплине производятся в специализированной мастерской станковой живописи.

В состав основного оборудования мастерской:

1. Специальные шкафы со стеллажами и полками, предназначенные для хранения художественных материалов и прочего оборудованием;
2. Рабочие столы, стулья в количестве, соответствующем числу студентов;
3. Мольберты, планшеты в соответствии с общим количеством студентов;
4. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий рисунком, живописью и композицией с оборудованием для мытья кистей).
5. Оборудование:
Подиумы, планшеты, и т.д.
6. Художественные материалы:
Краски, кисти, разбавители, лаки, масло льняное, мастихины, подрамники, холст, картон, бумага; грунты или материалы для грунтов; уголь рисовальный, карандаши, кнопки, ластики; ветошь для вытирания кистей и палитра.
7. Учебные пособия.
8. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
9. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
10. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая
столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 205с»
7. SOLбазовый - Сурдо-онлайн платформа + жидкокристаллическая панель
8. FM-система Сонет-PCM PM-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
9. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов RobyT09
10. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП
11. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMARTBoard 480iWc ноутбуком
12. Стол с микролифтом на электроприводе
13. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46