

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

Факультет изобразительных искусств
Кафедра живописи графики

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
«ИСКУССТВО СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

Специальность:

54.09.04 Искусство живописи (по видам)
вид: станковая живопись

Квалификация (степень) выпускника:

Художник-живописец высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработали:
Лошаков О.Н., Академик РАХ,
заслуженный художник РФ,
профессор кафедры живописи и графики
Мукосей А.А., преподаватель
кафедры живописи и графики

Москва - 2023

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

**Факультет изобразительных искусств
Кафедра живописи графики**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе**

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ИСКУССТВО СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

**Специальность:
54.09.04 Искусство живописи (по видам)
вид: станковая живопись**

**Квалификация (степень) выпускника:
Художник-живописец высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработали:
Лошаков О.Н., Академик РАХ,
заслуженный художник РФ,
профессор кафедры живописи и графики
Мукосей А.А., преподаватель
кафедры живописи и графики**

Москва - 2023

Содержание:

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Искусство станковой живописи» входит в обязательную часть основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись. Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин «Композиция станковой картины», «Академический рисунок».

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Программа «Искусство станковой живописи» (для обучающихся в форме ассистентуры - стажировки) является средством дальнейшего творческого развития художника – педагога.

Программа рассчитана на два учебных года.

Специальному классу «Станковая живопись» принадлежит ведущая роль в процессе формирования профессиональной творческой личности, подготовленной к будущей практической деятельности.

Российская реалистическая школа станковой живописи на протяжении многих лет является неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, поэтому в настоящее время особенно актуальной представляется проблема сохранения отечественных традиций и дальнейшего её совершенствования. При составлении методического комплекса учитывалась специфика подготовки художников-живописцев в специализированном ВУЗе, где высшее образование получают ассистенты-стажеры с ограниченными возможностями развития.

Для каждого семестра обозначены конкретные задания, связанные с подготовительной работой по живописи и композиции, а также задания по академическому рисунку.

В этих целях ставятся две задачи:

1. Непосредственная творческая работа стажёра над созданием самобытного произведения, начиная с первых эскизов вплоть до завершённой станковой картины;
2. Совершенствование творческо–профессионального и преподавательского опыта. Изучение и осознание этапов ведения работы, умения концептуального осмысления творческой задачи, плана образно-пластического развития замысла, умения собирать творческий материал для профессионального ведения работы над станковым произведением.

Программа «Искусство станковой живописи» должна быть построена таким образом, чтобы в ней не было никаких вкусовых, стилевых или других ограничительных требований, но была чётко определена последовательная система ведения художником длительной, поэтапной работы в русле станкового изобразительного искусства со всеми сопутствующими этой работе особенностями:

1) для композиции:

- композиционный поиск на начальном этапе работы;
- разработка эскизов;
- окончательный вариант эскиза в тоне;
- создание картона;
- выполнение рисунка на холсте;
- проработка деталей;
- возвращение к цельному видению, проверка и усиление качеств пластического замысла;
- дополнительная работа с целью устранения недоработок и пластических недостатков.

2) для творческой работы по живописи:

- натурные рисунки;
- выполнение учебных постановок.

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных художников-живописцев и преподавателей, способных создавать самостоятельные художественные произведения, владеющих техникой и технологией искусства станковой живописи, понимающих особенности различных стилей, направлений и национальных школ изобразительного искусства, обладающих художественной культурой, способностью к анализу произведений изобразительного искусства.

Задачами дисциплины являются формирование у ассистентов-стажёров мотивации к постоянному поиску творческих решений при работе над художественными произведениями, совершенствованию художественного вкуса, воспитание у ассистентов-стажёров профессиональных навыков в работе над картиной, овладение ассистентами-стажёрами всем спектром жанров современного изобразительного искусства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:

Код Компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1	Готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности	<u>знать</u> : фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских концепций научного познания; многообразие форм знания, соотношений рационального и иррационального в человеческой деятельности, особенности функционирования знания в современном информационном обществе; формы и методы научного познания; основные философские, искусствоведческие, культурологические понятия и категории; <u>уметь</u> : выявлять систематизировать и критически осмысливать современные модели и концепции научного познания искусства; самостоятельно работать с философскими, искусствоведческими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров; <u>владеть</u> : самостоятельно работать с текстами по истории и философии искусства с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров;
УК-2	Способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	<u>знать</u> : основные достижения отечественной и мировой культуры и искусства; творчество выдающихся деятелей искусства, культуры и науки; основную научную литературу по истории и философии искусства; основные артефакты и представителей искусства, культуры, науки, государства, церкви; основополагающие подходы и методы к изучению проблем истории и философии искусства (цивилизационный, эволюционный, просветительский и т. д.); искусствоведческую, культурологическую терминологию; формы и методы научного познания; <u>уметь</u> : самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности; получать и обрабатывать информацию из различных источников о реальной жизни

		<p>науки, искусства, культуры, самостоятельно оценивать полученную информацию, выделить в ней главное, структурировать и оформлять ее в доступном для других виде; использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы по истории и философии искусства; применять полученные знания при решении профессиональных задач;</p> <p><u>владеть</u>: самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности; использовать знания по истории и философии искусства в практической деятельности; самостоятельно оценивать собственный уровень овладения знанием по истории и философии искусства и определять потребность в дальнейшем изучении; использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы по истории и философии искусства; способностью к саморазвитию, необходимому для постоянного повышения квалификации и реализации себя в профессиональном труде;</p>
УК-3	Способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца	<p><u>знать</u>: основные принципы современного ВО; существующие методики обучения по каждой из творческих дисциплин (в соответствии с избранной им специализацией);</p> <p><u>уметь</u>: разрабатывать рабочую программу дисциплины, планировать занятия (индивидуальные или групповые), анализировать отдельные методические пособия, учебные программы, практически реализовать накопленные знания и умения при проведении занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;</p> <p><u>владеть</u>: комплексом теоретических и основных практических навыков преподавания творческих дисциплин в высшей школе;</p>
УК-4	Способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры	<p><u>знать</u>: основные понятия образовательного права; основные законодательные и нормативные акты в области образования; нормативно – правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений и организаций; цели и задачи образовательных учреждений и организаций; структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;</p> <p><u>уметь</u>: использовать полученные знания в образовательной практике; оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов; решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его подразделений;</p> <p><u>владеть</u>: методологией подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;</p>

ПК-1	Способностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности	<p><u>знать:</u> как использовать основные техники и материалы рисунка; законы линейной и воздушно – пространственной перспективы, пластическую анатомию; основные художественные стили, жанры и художественные произведения разных эпох в области философии и истории изобразительных искусств;</p> <p><u>уметь:</u> свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области рисунка при создании на высоком художественном уровне произведений в области профессиональной деятельности;</p> <p>видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; анализировать данные в области искусства и культуры по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца; собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач; - демонстрировать свою творческую работу на различных уровнях в музеях, галереях, в выставочных залах и выставочных площадках;</p> <p><u>владеть:</u> изобразительной грамотой - умение компоновать, соблюдать пропорции, выявлять форму и объём в пространстве, организовывать тональные отношения, свободно владеть различными техниками рисунка и наброска; выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности;</p>
ПК-2	Способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности	<p><u>знать:</u> технологические особенности и свойства материалов, их сочетание с другими графическими материалами;</p> <p><u>уметь:</u> - создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности путём сбора, анализа, синтеза и интерпретации явлений и образов окружающей действительности; - использовать свои наблюдения демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения; при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов);</p> <p><u>владеть:</u> различными техниками рисунка и наброска; знаниями в области истории изобразительного искусства, художественными средствами, профессиональной терминологией; методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; навыками самостоятельной работы по выполнению авторских произведений на высоком</p>

		<p>профессиональном уровне;</p> <p><u>знать</u>: основные методические принципы педагогики высшей школы; основополагающие научные и методические труды в области педагогики искусства; об основных изданиях методического характера.</p> <p><u>уметь</u>: применять полученные знания в процессе педагогического анализа художественного произведения, в собственной педагогической деятельности; пользоваться достаточно широким кругозором в области истории педагогики искусства; активно вести художественно-творческую деятельность и представлять её результаты общественности; оценивать свой творческий и профессиональный уровень по отношению к течениям в современном искусстве и изменяющейся социальной практике, к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умению приобретать новые знания и навыки;</p> <p><u>владеть</u>: целостным представлением о методической системе в сфере педагогики искусства; знаниями об исторической перспективе развития методической науки; способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; способностью применять на практике умение планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах; способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности; полученными навыками на практике и творчески развивать их;</p>
ПК-3	<p>Готовностью активно вести художественно-творческую деятельность и представлять ее результаты общественности</p>	
ПК-4	<p>Способностью к оценке своего творческого и профессионального уровня по отношению к течениям в современном искусстве и изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умению приобретать новые знания и навыки</p>	<p><u>знать</u>: историю развития и, непосредственно интеллектуальные представления о психологических процессах в сфере художественного творчества от истоков до современности; ключевой понятийный аппарат психологии творчества (творчество, искусство, творческая активность, творческая деятельность, продукты творчества, способность, одаренность, талант и т.д.); основные функции психики, отвечающие за развитие и реализацию творческой деятельности; базовые методики обучения, воспитания и развития творческой личности; психологическую специфику развития творческой деятельности в условиях современного мира;</p> <p><u>уметь</u>: определять особенности развития психики творческого человека в процессе личного творчества, трудовой деятельности и межличностном общении; вырабатывать рациональные поведенческие и коммуникационные стратегии с учетом психологических особенностей своей и другой личности; осуществлять процессы самовоспитания, самосовершенствования и самообразования; понимать проблемы творчества в контексте общепсихологического изучения психических явлений;</p> <p><u>владеть</u>: навыками оперативного и верного принятия</p>

		<p>решений психологического толка в процессе творчества, трудовой деятельности и межличностного общения; восприятия проблем психологического плана с точки зрения плюралистичности ситуаций; оценки развития творческого потенциала личности</p>
ПК-5	<p>Способностью демонстрировать навыки работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла</p>	<p><u>знать:</u> задачи художественного творчества и образования; основные направления, течения, стили и жанры русского и зарубежного искусства станковой живописи в исторической перспективе их становления и развития; основы техники и технологии станковой живописи и графики, основные законы зрительного восприятия произведения искусства;</p> <p><u>уметь:</u> осуществлять всесторонний профессиональный анализ художественных произведений различных стилей и жанров с целью создания высокохудожественного произведения искусства;</p> <p><u>владеть:</u> навыками работы над различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным материалом при создании картины, опираясь на опыт великих мастеров искусства станковой живописи и графики; навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;</p>
ПК-13	<p>Готовностью содействовать формированию образовательного и культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие современных достижений национальной художественной практики и культуры</p>	<p><u>знать:</u> историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии, различать особенности философских систем во временных отрезках художественно-творческую деятельность</p> <p><u>уметь:</u> применять полученные знания для осмысления и понимания как собственно философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации сформировать общекультурные, профессиональные компетенции;</p> <p><u>владеть:</u> способностью формулировать изобразительными средствами, художественно-просветительскую деятельность; средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа;</p>
ПК-14	<p>Готовностью демонстрировать свою творческую работу на различных уровнях, в музеях, галереях, выставочных залах и выставочных площадках</p>	<p><u>знать:</u> произведения монументально-декоративного искусства и художественные произведения изобразительного искусства</p> <p><u>уметь:</u> применять полученные знания для осмысления современных музейных практик; - приобрести опыт взаимодействия с музейными специалистами различных направлений; получить навыки критического анализа успешных и неудачных кейсов музейной работы;</p> <p><u>владеть:</u> навыками (приобретения опыта) - анализа направления развития современных музеев; - поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу;</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Дисциплина «Искусство станковой живописи» осваивается с 1 по 4 семестры на протяжении всего обучения.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр			
		1	2	3	4
Общая трудоёмкость дисциплины	20 (720)	5 (180)	5 (180)	5 (180)	5 (180)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	62	16	16	16	14
- лекции (Л)					
- семинарские занятия (СЗ)					
- практические занятия (ПЗ)	62	16	16	16	14
- индивидуальные занятия (ИЗ)					
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)					
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	586	164	128	164	130
- курсовая работа (проект)					
- контрольная работа	72*		36*		36*
- доклад (реферат)					
Вид промежуточной аттестации	Зачет с оценкой, экзамен	Зачет с оценкой	Экзамен	Зачет с оценкой	Экзамен

*- включая подготовку и сдачу экзамена

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	Аудиторные занятия с преподавателем (часы)	62			62			
2	Самостоятельная работа (часы)	658						658*
	Итого (ак. ч.)	720			62			658*

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины

В процессе изучения дисциплины основная работа ведётся над воспитанием профессиональных навыков для создания художественных произведений

Первый семестр

Аудиторные занятия с руководителем - 16 час.

Самостоятельная работа - 164 час.

Рабочий план ассистента – стажёра.

1.	Работа над эскизом - начальный этап.	В соответствии с утверждённым индивидуальным учебным планом стажёр начинает работу по творческому обеспечению задач своих композиционных поисков. На этом первом этапе обучения ассистент-стажёр должен сформировать для себя самую творческую стратегию ведения работы над композиционными эскизами и определиться в этой работе не только с тематическо-содержательной стороной дела, но и попробовать сознательно сформулировать направление образно-пластических поисков в решении будущей картины. В реальной творческой практике эти две задачи для художника неразделимы. Ассистент-стажёр, будущий преподаватель художественного ВУЗа, должен попытаться это рассмотреть по-отдельности, чтобы к его таланту художника присоединился талант аналитика.
2.	Творческая работа над обогащением эскизной работы.	Эти поиски должны исходить из логики и стремления художника к собственному творческому развитию, быть в русле творческих интересов автора. Эти интересы тогда имеют значение и смысл, когда воплощаются в произведения художника. Он должен постоянно вести свою творческую работу, писать этюды, делать зарисовки, наброски. Композиционные идеи должны «произрастать» из этой повседневной творческой деятельности автора.
3.	Самостоятельная творческая работа в живописи.	Жанровые приоритеты автора, должны быть обсуждены и согласованы с руководителем. Вместе с выполненными заданиями по работе над эскизом картины по программе «Композиция станковой картины» нужно еженедельно показывать руководителю мастерской весь творческий материал – живописные этюды, рисунки и наброски.
4.	Копирование произведений искусства.	Исходя из творческих интересов стажёра и пользы для работы над композиционными эскизами он согласовывает с руководителем и выполняет в течение семестра (по репродукциям) одну – две копии с произведений выдающихся художников.
5.	Развитие философско-теоретических представлений о задачах и проблемах изобразительного искусства.	Ассистент-стажёр должен развивать свои философско-теоретические представления о задачах и проблемах изобразительного искусства и, в частности, станковой живописи. Ему необходимо знакомиться с творческими и теоретическими взглядами выдающихся художников и искусствоведов, разбираться в процессах функционирования искусства, особенно – противоречивого XX века и новейшего времени. Эту работу стажёр проделывает самостоятельно или под патронажем руководителя.

Произведения, созданные стажёром в течение семестра, экспонируются на семестровой отчётной выставке и представляются на кафедраальный просмотр, по результатам которого кафедра выставляет стажёру оценку за проделанную работу.

Второй семестр

Аудиторные занятия с руководителем - 16 час.

Самостоятельная работа - 164 час.

Рабочий план ассистента – стажёра.

1.	Композиционный поиск в эскизах	Во втором семестре, по мере продвижения эскизных композиционных поисков, больше времени должно быть уделено в натурной работе над образами складывающейся будущей картины. Этюды и рисунки должны способствовать образному развитию обстоятельного эскиза.
2.	Творческая работа над обогащением эскизной работы.	Продолжается работа в русле творческих интересов автора. Он должен постоянно вести свою творческую работу, писать этюды, делать зарисовки, наброски.
3.	Самостоятельная творческая работа в живописи.	Какими жанрами в своих творческих работах отдать предпочтение, теперь может диктоваться содержательно-образными решениями эскизов.
4.	Копирование произведений искусства.	Выбор произведений для копирования теперь может быть ещё в большей степени зависеть от образно-пластического решения своего эскиза.
5.	Развитие философско-теоретических представлений о задачах и проблемах изобразительного искусства.	Должно продолжаться научно-философское самообразование стажера, которое может быть конкретизировано для автора проблемами и задачами, возникающими во время работы над эскизами.

Третий семестр

Аудиторные занятия с руководителем - 16 час.

Самостоятельная работа - 164 час.

Рабочий план ассистента – стажёра.

1.	Переход от эскиза к картону.	В третьем семестре, после утверждения кафедрой окончательного проработанного эскиза по программе «Композиция станковой картины» и началом работы над картоном, в живописи и рисунке стажер продолжает работу над обеспечением натурными этюдами, рисунками и набросками своей будущей картины, чтобы к моменту начала осуществления своего замысла в живописи на холсте, не было чувства недостаточности этого материала.
2.	Творческая работа над обогащением эскизной работы.	Идеи, родившиеся за время летней работы должны найти воплощение в новых творческих картинах, особенно, если это композиционный пейзаж или портрет, либо новый композиционный замысел, который должен быть закреплен хотя бы в эскизе.
3.	Самостоятельная творческая работа в живописи.	Работа над расширением жанровых интересов в своём творчестве должна быть продолжена стажёром.
4.	Копирование произведений искусства.	Можно предположить, что к этому времени образно-пластические интересы стажёра настолько определились, что у него не будет колебаний, какие работы, какого художника ему полезно в этот период скопировать.
5.	Развитие философско-теоретических представлений о задачах и проблемах	Накопленный стажером философско-теоретический опыт позволяет ему смелее обратиться к сложным проблемам идейно-содержательного противостояния среди разных концепций культуры и искусства.

	изобразительного искусства.	
--	-----------------------------	--

Четвертый семестр

Аудиторные занятия с руководителем - 16 час.

Самостоятельная работа - 166 час.

Рабочий план ассистента – стажёра.

1.	Работа над картиной.	Четвертый, завершающий семестр обучения является важнейшим этапом работы над картиной. Но это не означает, что художник больше не нуждается в новом материале для ведения своей работы. Ему, все равно, придется прибегать к выполнению рисунков и этюдов с натуры для того, чтобы добиться лучшего результата в общем решении картины, в каждой ее части, в каждом куске и в каждой детали.
2.	Творческая работа над обогащением эскизной работы.	Вряд ли останется много времени для того, чтобы продолжать работу в русле новых творческих поисков. Но совсем бросить параллельную работу над другими задачами и замыслами вряд ли целесообразно, так как длительная работа над одним произведением снижает уровень творческого напряжения автора, а переключения внимания автора на другие работы обостряет чувства художника, подсказывает ему неожиданные решения творческих, пластических задач.
3.	Самостоятельная творческая работа в живописи.	Работа над освоением новых жанров в живописи, возможна в этот период, если необходимо закончить уже начатую в предыдущем семестре картину.
4.	Копирование произведений искусства.	Копирование произведений выдающихся мастеров живописи возможно в этот период только при непреклонном желании автора это сделать.
5.	Развитие философско-теоретических представлений о задачах и проблемах изобразительного искусства.	Художник в своей творческой работе и в выставочной практике неизбежно сталкивается с необходимостью осмысливать свои творческие проблемы, явления и перипетии художественной жизни. Постоянное творческо-теоретическое развитие художника не может останавливаться ни на минуту.

Учёба завершается итоговой выставкой творческих работ, созданных автором.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую ассистентом-стажёром внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам-стажёрам предстоит проявить творческую активность, профессиональную компетентность и знание

конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по специальности.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажёров:

- определение цели и задачи в будущем художественном произведении.
- формирование творческой стратегии ведения работы над композиционными эскизами.
- определение тематическо-содержательной стороны своей работы.
- попытка сознательно сформулировать направление образно-пластических поисков в решении будущей картины.
- исполнение серии картин, согласно проделанной предварительной работы над эскизами.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянно вести свою творческую работу, писать этюды, делать зарисовки, наброски.
- выполнять копии с произведений выдающихся художников.
- развивать свои философско-теоретические представления о задачах и проблемах изобразительного искусства и, в частности, станковой живописи.
- знакомиться с творческими и теоретическими взглядами выдающихся художников и искусствоведов

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- учебно-методические пособия,
- книги выдающихся мастеров изобразительного искусства.
- книги по истории российского и зарубежного искусства.
- натурное наблюдения автора окружающего мира.
- посещение тематических выставок.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контроль знаний, умений и навыков студентов определяется кафедрой «Живописи и графики» на кафедральных просмотрах студенческих работ.

Форма итоговой аттестации – показ курсовых работ на кафедральном просмотре.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, умения и владения используются:

- показ творческих работ.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

- знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;
- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
Овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	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 – зарисовки, наброски, варианты 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.	5 (отлично)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	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 рисунке.	4 (хорошо)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	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.	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым кафедральным просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в рисунке не проявляется.	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах
	соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»	зачтено	на всех этапах
	соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»	не зачтено	на всех этапах

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

Примерные аттестационные требования

1. Промежуточный и семестровый итоговый экзаменационный просмотр не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам и требует присутствия ассистента-стажера на кафедральном просмотре.
2. Выполнение эскизов, этюдов, рисунков к своей творческой работе.

3.Выполнение живописного пластического замысла в картине на высоком профессиональном уровне.

Аттестационные требования по семестрам:

1 год обучения (1-й семестр)

1. живописные этюды, рисунки и наброски.
2. одну – две копии с произведений выдающихся художников.
3. композиционные эскизы к циклу итоговых работ.

В конце семестра – экзаменационный кафедральный просмотр.

1 год обучения (2-й семестр)

1. живописные этюды, рисунки и наброски.
2. одну – две копии с произведений выдающихся художников.
3. композиционные эскизы и этюды к циклу итоговых работ.

В конце семестра выставка. Кафедральный просмотр.

2 год обучения (3-й семестр)

1. живописные этюды, рисунки и наброски.
2. окончательно проработанный эскиз по программе и начало работы над картоном.
3. одну – две копии с произведений выдающихся художников.

В конце семестра выставка. Кафедральный просмотр.

2 год обучения (4-й семестр)

- 1 живописные этюды, рисунки и наброски.
2. работа над серией картин.

В конце 4 семестра ассистенты-стажёры, освоившие весь курс обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к сдаче государственных экзаменов.

1. Защита реферата по созданным художественным произведениям.
2. Итоговая выставка творческих работ.
3. Защита итоговой работы перед Государственной аттестационной комиссией.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1. Основная литература

1. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Изд-во В. Шевченко, 2014. – 368.
2. Горева Г.В. Цветоведение. Учебное пособие. - Минск, 2011 г.
3. Дышленко Ю. Система цветовых тональностей. СПб: Музей неконформистского искусства. 2012. – 228с.
4. Живопись: Учеб. Пособие для студентов ВУЗов. Н.П. Бесчастнов и др.– М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС. 2010. 223с.
5. Ильина Т.В. История отечественного искусства: от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. – 6-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 517 с.
6. Могилевцев В.А. Основы живописи / В.А. Могилевцев. – СПб.: Академия художеств, 2012.
7. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. - М.: Эксмо, 2014

7.2 Дополнительная литература

1. В.А. Фаворский «Литературно-теоретическое наследие»
(Теория композиции.
Теория графики.
О своей работе над книгой.
О монументальном искусстве.
Об оформлении спектакля.

- Рецензия, заметки, интервью). Изд-во «Советский художник», Москва, 1988 г.
2. Н.Н. Третьяков «Образ в искусстве» (основа композиции). Изд-во «Свято Введенской Оптиной пустыни», 2001 г.
 3. «Школа изобразительного искусства»:
 - Б.В. Иогансон №2 «Живопись маслом: натюрморт», 1961 г.
 - Б.В. Иогансон №2 «Живопись маслом», 1965 г.
 - К.М. Максимов №3 «Живопись головы»
 - Б.В. Иогансон №4 «Живопись маслом. Фигура», 1962 г., 1965 г.
 - М.В. Алпатов №7 «Композиция в живописи»
 - С.А. Григорьев «О композиции в живописи»
 - М.В. Алпатов «Работа Репина над картиной Бурлаки на Волге»
 4. Репин И.Е. «Далекое близкое» Издатель И. Захаров, Москва 2002 г.
 5. А. Рылов «Воспоминания». Изд-во «Художник РСФСР», Ленинград, 1977 г.
 6. К.С. Петров-Водкин «Хлыновск. Пространство Эвклида». Изд-во «Азбука», С.-Петербург, 2000 г.
 7. К.С. Петров-Водкин «Письма. Статья. Выступления. Документы». Изд-во «Советский художник», Москва, 1991 г.
 8. К. Коровин «Воспоминания» (Константин Коровин вспоминает...). Изд-во «Изобразительное искусство», Москва, 1971 г.
 9. В.С. Манин «Русская пейзажная живопись»
 10. Манин В.С. «Русская живопись XX века», т. I. II. III, изд-во «Аврора», С.-Петербург, 2007 г.
 11. В. Кандинский «Точка и линия на плоскости». Изд-во «Азбука», С.-Петербург, 2006 г.
 12. К. Малевич «Чёрный квадрат». Изд-во «Азбука - классика», С.-Петербург, 2006 г.
 13. И. Шишкин «Переписка. Дневник. Современники о художнике». Изд-во «Искусство», Ленинград, 1978 г.
 14. К.С. Петров-Водкин «Письма. Статья. Выступления. Документы». Изд-во «Советский художник», Москва, 1991 г.
 15. М.В. Нестеров «Воспоминания». Документы. Изд-во «Советский художник», Москва, 1985 г.
 16. Н.К. Рерих «Открытие мира». Изд-во «Русич», Смоленск, 20005 г.
 17. И.Э. Грабарь «Моя жизнь» (этюды о художниках). Изд-во «Республика», Москва, 2001 г.
 18. Харт Ковин «Постмодернизм». Издательство торговый дом – Гранд, Москва, 2006г.
 19. И.С. Куликова «Философия и искусство модернизма». Изд-во политической литературы, Москва, 1980 г.
 20. Е. Андреева «Все и ничто». Изд-во «Ивана Лимбаха», С.-Петербург, 2004 г.
 21. Read Herbert «A modern festes zet». Изд-во «Corvina», 1965 г.
 22. А.А. Русакова «Символизм в русской живописи»
 23. Ревалд Джон «История импрессионизма». Изд. «Искусство»-1959г. Ленинград-Москва.
 24. Ревалд Джон «Постимпрессионизм». Изд. «Искусство»-1962г. Ленинград-Москва.
 25. Мастера искусств об искусстве 4 тома.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине

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

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

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

Наименование ПО	Количество лицензий
WINDOWSPC	
MicrosoftWindows7Professional	200 MAC
MicrosoftOffice2010	200

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

Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий живописью с оборудованием для мытья кистей).

В состав основного оборудования входят:

1. Этюдник, мольберт;
2. Бумага для работы над эскизами; бумага для работы над оригиналами;
3. Холст, картон грунтованный для живописи;
4. Карандаши различной твёрдости, уголь рисовальный, сепия, сангина;
5. Кисти различных номеров, круглые и плоские, колонковые, беличьи, щетинные, синтетические;
6. Краски масляные, акварельные, гуашевые, темперные; разбавители, лаки, масло льняное;
7. Планшет.
8. На окнах желательны светлые и темные шторы;
9. Реквизиты натюрмортного фонда (предметы быта, гипсовые копии, ткани)

9.1 Учебно-лабораторное оборудование

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором
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

Рабочая программа «Искусство станковой живописи» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по основной образовательной программе по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись.

Рабочая программа дисциплины «Искусство станковой живописи» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и графики «31» августа 2023 года, протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

Академик РАХ, заслуженный художник РФ, профессор
кафедры живописи и графики

_____ Лошаков О.Н.

преподаватель кафедры живописи и графики

_____ Мукосей А.А.

Рабочая программа «Искусство станковой живописи» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по основной образовательной программе по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись.

Рабочая программа дисциплины «Искусство станковой живописи» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и графики «31» августа 2023 года, протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

«31» августа 2023 года

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

Академик РАХ, заслуженный художник РФ, профессор
кафедры живописи и графики

Лошаков О.Н.

преподаватель кафедры живописи и графики

Мукосей А.А.