

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОЛЛЕДЖ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра”

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ДПП

ЖИВОПИСЬ

2026 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 54.02.05 Живопись, вид «Станковая живопись».

Организация-разработчик: ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра»

Разработчики:

Кисляковская Т.Н., преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» г. Екатеринбурга

Моргунов Н.А., преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» г. Екатеринбурга

Непокрытая Ю.Г., преподаватель ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра» г. Екатеринбурга

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	20
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.....	21
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	22

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Живопись

1.1 Область применения учебной программы

Дополнительные профессиональные программы (далее - ДПП) по курсам повышения квалификации (далее КПК) является системой учебно-методических документов и реализуется образовательным учреждением в части содержания и организации образовательного процесса.

Программа учебной дисциплины используется в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации).

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;
использовать основные изобразительные техники и материалы;
наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности.

знать:

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;
свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
методы ведения живописных работ;
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;
роль и значение живописи в подготовке художника-живописца.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК):

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

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

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

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

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

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

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

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

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

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

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Вид учебной работы	Количество часов
1.	Максимальная учебная нагрузка (всего)	110
2.	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
	в том числе:	
	практические занятия	72
3.	Самостоятельная работа обучающегося (всего)	38
	домашние работы	38

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись»

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов			Уров ень осво- ения
			Всего	Обязательные, включая дополнительную работу над завершением программного задания под руководством преподавателя	Самостоят ельная работа обучающи хся	
1		2	3	4	5	6
		I курс, 1 семестр				
	Введение. Акварель	Акварель. Свойства, особенности и возможности материала. Метод работы (аля-прима и многослойный).	2	2	-	1,2
1.	Тема 1. Ознакомительный натюрморт из 3 предметов, контрастных по тону и цвету.	Задача: выявление уровня подготовки учащихся. Доп. работа: передать большие цветовые отношения, вылепить форму предм. Домашнее задание: этюды овощей и фруктов (разных по форме). 3 этюда формат А 4, А 5. Самостоятельная работа: цветовой эскиз натюрморта (контр. цветов. отн.). 1 эскиз, форм. А 5.	18	10	8	1,2,3
2.	Тема 2. Натюрморт из предметов, чётких и ясных по форме и тону (гризайль).	Освещение боковое. Предметы в натюрморте разной тональности. Задача: верная передача больших тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы предметов. Доп. работа: передать большие тональные отношения и объем предметов Домашнее задание: этюды – натюрмортиков с натуры (предм. быта) гризайль, форм. А 4, А 3, 2 этюда. Самостоятельная работа: выполнение тональн. эскизов натюрм. (в мастер.) акварелью, форм. А 5 (15 x 20), 2 эскиза.	24	16	8	1,2,3

3.	Тема 3. Натюрморт из 3 предметов, контрастных по тону в холодном колорите (та же постановка).	Задача: выявление различия сближенных цветов путём сравнения цвето-тональных отношений и умение их гармонировать. Доп. работа: гармоничное цветовое решение, касания предметов к фону (отследить). Домашнее задание: этюды натюрмортов с натуры (овощи, фрукты, предметы быта) в хол. гамме (сближ. цвет. отн.), 2 этюда, форм. А 4, А 3, 1 этюд – в светлой гамме, 2 этюд – в темной гамме. Самостоятельная работа: подгот. цветовой эскиз. 15 х 20	24	16	8	1,2,3
4.	Тема 4. Натюрморт из 4 предметов, контрастных по тону (в тёплом колорите).	Задача: выявление различия сближенных цветов путём сравнения цвето-тональных отношений и умение их гармонировать. Доп. работа: выявление различия сближенных цветов и умение их гармонировать. Домашнее задание: этюды натюрмортов с натуры (овощи, фрукты, предметы быта) в теплой гамме и в сближ. цвет. отношениях. 2 этюда. Форм. А 4, А 3, (30 х 20), (30 х 40). Самостоятельная работа: выполнение цветового эскиза 15 х 20.	26	18	8	1,2,3
5.	Тема 5. Натюрморт из 4 предметов, контрастных по цвету и тону.	Задача: выявление различия контрастных цветов путем сравнения цветовых и тональных отношений и умение их гармонировать. Доп. работа: передать состояние, сгармонировать контр. цв. отн. Домашнее задание: этюды натюрмортов с натуры (овощи, фрукты, предметы быта) в контрастных по цвету и тону, 2 этюда, формат А 3 (30 х 40). Самостоятельная работа: подготовит. тональный эскиз 15 х 20 (мягкий карандаш). Цветовой эскиз 15 х 20.	16	10	6	1,2,3
		Итого:	110	72	38	1,2,3
		Итого за весь период обучения:	110	72	38	-

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной мастерской

Оборудование учебной мастерской

- мольберты по количеству обучающихся в группе (подгруппе)
- посадочные места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя: стол, стул, ноутбук
- комплект учебно-наглядных пособий
- фонд оценочных средств
- фонд натюрмортный
- стулья
- софиты
- этюдники

Материалы

- графитный карандаш
- бумага
- холсты
- акварель
- краски масляные
- растворители
- кисти

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Алексеев С. О цветах и красках. М., 1978
2. Васютинский Н.А. Золотые пропорции. М., Молодая гвардия, 1990
3. Визер В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве. М.- СПб., Питер, 2007
4. Визер В. Живописная грамота: основы портрета. М. – СПб., Питер, 2007
5. Визер В. Живописная грамота: основы искусства изображения. М.- СПб., Питер, 2006
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., Искусство, 1977
7. Иттен И. Искусствовед. М., Д Аронов, 2001
8. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Практическое пособие. М., Высшая школа, 1992
9. Лойко Г.В., Жабцев В.М., Школа изобразительного искусства. Минск: Харвест, 2004
10. Маслов Н.Л. Пленэр. М., Просвещение, 1984
11. Сальвадор Г.Олбмедо. Как писать пастелью. М., Арт- Родник, 2001
12. Хосе М. Паррамон. Как писать маслом. СПб., Аврора, 1992
13. Хосе М. Паррамон и Гилермо Врескет. Как писать акварелью. СПб., Аврора, 1995
14. Хосе М. Паррамон. Как писать натюрморт. М., Арт- Родник, 2000
15. Шевелев И.Ш., Макрутаев М.А. Золотое сечение. М., Стройиздат 1990
16. Ш.И.И. в 10 вып. Вып. 2. (Живопись маслом: натюрморт; живопись акварелью: натюрморт, интерьер), М., Искусство 1988
17. Ш.И.И. в 10 вып. Вып. 3. (Живопись головы: технология живописи), М., Искусство, 1989
18. Ш.И.И. в 10 вып. Вып. 5. (Рисунок, живопись и композиция пейзажа. Акварель.Пейзаж. Сведения о цвете), М., Искусство, 1994
19. Яшухин А.П. Живопись: Учебное пособие. М., Просвещение, 1985

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, просмотров, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Знания:	
специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства; свойства живописных материалов, их возможности и эстетические	Рабочий просмотр – в процессе работы над каждым заданием на этапе форэскиза, зачет.

качества;	Предварительный просмотр – отслеживание результатов работы, зачет, оценка. Семестровый, четвертной просмотр – контроль уровня освоения программы, оценка.
методы ведения живописных работ;	
художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;	
роль и значение живописи в подготовке художника-живописца.	
Умения:	Рабочий просмотр – в процессе работы над каждым заданием на этапе форэскиза, зачет. Предварительный просмотр – отслеживание результатов работы, зачет, оценка. Семестровый, четвертной просмотр – контроль уровня освоения программы, оценка.
изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академической живописи;	
использовать основные изобразительные техники и материалы;	
наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности.	

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

При реализации программы рекомендуется сочетать изучение современных методических подходов к преподаванию академической живописи с практической работой, направленной на совершенствование профессиональных компетенций преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств.

Особое внимание рекомендуется уделять вопросам последовательного формирования у обучающихся цветового восприятия, понимания закономерностей цветовых отношений, конструктивного построения формы средствами живописи, передачи материальности, пространственной среды и условий освещения.

В процессе обучения рекомендуется использовать сравнительный анализ учебных и творческих работ, коллективные просмотры, разбор педагогических ситуаций, демонстрацию последовательности выполнения живописной постановки, а также обсуждение критериев оценки учебных работ.

Особое значение имеет обмен педагогическим опытом между слушателями курса, обсуждение современных образовательных технологий, методов мотивации обучающихся и способов индивидуализации обучения с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки учащихся.

По итогам освоения программы преподавателям рекомендуется использовать полученные знания при разработке и корректировке рабочих программ учебных предметов, совершенствовании методики преподавания академической живописи, организации просмотров, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, а также в подготовке учащихся к выставкам, конкурсам и дальнейшему профессиональному художественному образованию.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Кроме работы в мастерской, студенты выполняют домашние задания, которое анализируется и систематически контролируется педагогом. Большое значение для воспитания художника имеют этюды. Они развивают у учащихся наблюдательность и умение находить и фиксировать заинтересовавшие их явления в окружающей действительности, а также помогают отрабатывать навыки, полученные в ходе выполнения классного задания.

Распределение часов по курсу дано в соответствии с учебным планом. Часы самостоятельной работы учащихся над завершением учебных работ также включены в программу.