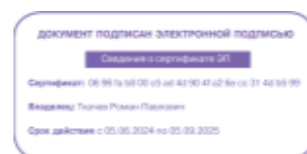

**Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Воронежская духовная семинария Воронежской епархии
Русской Православной Церкви»**

ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Воронежской духовной семинарии
иерей Роман Ткачев
"31" августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Живопись»

1,2 курс

Направление подготовки
служителей Русской Православной Церкви

Специальность: «Иконописец»

Форма обучения – очная

Воронеж

2024

Рабочая программа составлена:

Разработчик: ст. преподаватель *Шестопалов В.П.*

Рецензент: ст. преподаватель *Елфимова О.В.*

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета Иконописного отделения от 8 февраля 2024 года, протокол № 3

Заведующий Иконописным отделением: *В.П. Шестопалов*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Живопись» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных со способами освоения профессиональных навыков в области живописи, выявляет связь с другими дисциплинами модуля «Иконописание» (предмет «Иконописание»), а также Художественно-эстетического модуля, такими как «Композиция», «Рисунок», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт», «Драпировка», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», «История техники и материалы живописи», обобщает полученные в процессе обучения навыки и практику их применения в творческой деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты осваивают основные термины и понятия, получают практические навыки по изображению предметно-пространственной среды, учатся владению различными живописными техниками и художественными материалами, развивают чувство цвета, цветовой и цвето-тональной композиции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является обеспечение высокого уровня подготовки профессиональных иконописцев, отвечающих потребностям Церкви, формирование у студентов навыков изображения предметно-пространственной среды с использованием техники и материалов живописи.

Задачи курса:

1. Формирование необходимых знаний о характеристике света и цвета;
2. Формирование необходимых знаний о художественно-выразительных средствах живописи;
3. Формирование умений изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру в технике акварельной живописи.
4. Формирование предпосылок к развитию способностей, необходимых для дальнейшего применения в искусстве иконописания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

- специфику выразительных средств академической живописи;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;

- методы ведения живописных работ;
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;

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;

Владеть:

- навыками построения формы с помощью цвета и тона;
- основными приёмами ведения живописных работ;
- знаниями по технике и технологии живописи.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, в рамках общецерковных требований, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ПК-1. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала;

ПК-5. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к Художественно-эстетическому модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо, как предшествующее - «Композиция», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», «Основы стенописи».

3.2. Дисциплина «Живопись» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и/или практиками: «Иконописание», «Драпировка», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 184 академических часов, дисциплина преподаётся в 1, 2, 3, 4 семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости: просмотр выполненных практических заданий, промежуточная аттестация в форме просмотров во 2, 4 семестрах, которые проводятся как зачетный просмотр выполненных студентами работ.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
1.	Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Живопись». Особенности акварельной живописи	1	2	2	2	ОК 2	
2.	Тема 2. Этюды фруктов или простых предметов быта (водорастворимые краски)	1		4	4	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
3.	Тема 3. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. Гризайль.	1		10	10	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
4.	Тема 4. Натюрморт из сближенных по цвету предметов и драпировок.	1		14	14	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
5.	Контрольное занятие	1		2	2	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Просмотр
6.	Всего часов в семестре:	32	2	30	32		
7.	Тема 5. Натюрморт из контрастных по цвету предметов и драпировок.	2		16	16	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
8.	Тема 6. Натюрморт в теплой/холодной цветовой гамме.			16	16		
9.	Зачет	2		X		ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Просмотр
10.	Всего часов в семестре:	32		32	32		
11.	Тема 7. Натюрморт в теплой/холодной цветовой гамме.	3		20	20	ПК 1 ПК 3 ПК 5	
12.	Тема 8. «Контр-ажур». Натюрморт на фоне окна.	3		22	22	ПК 1 ПК 3 ПК 5	

13.	Тема 9. Натюрморт из предметов быта с выраженной материальностью, с драпировками	3		22	22	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
14.	Контрольное занятие	3		2	2	ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Просмотр
15.	Всего часов в семестре:	64		64	64		
16.	Тема 10. Тематический натюрморт	4		18	18	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
17.	Тема 11. Этюд головы натурщика (или копия рисунка с образца)	4		20	20	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
18.	Тема 12. Этюд фигуры в интерьере (или копия рисунка с образца)	4		18	18	ПК 1 ПК 3 ПК 5	Промежуточный просмотр
19.	Зачет	4		X		ОК 2 ПК 1 ПК 3 ПК 5	Просмотр
20.	Всего часов в семестре:	56		56	56		
21.	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		2	214	216		

5.2. Развёрнутый тематический план занятий

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Живопись». Особенности акварельной живописи.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Техники живописи. Акварель. Свойства, особенности и возможности материала. Методы работы акварелью (аля-прима и многослойный), обсуждение свойств бумаги и акварельных красок. Учебные упражнения, направленных на освоение технологии акварельной живописи.

Тема 2. Этюды фруктов или простых предметов быта.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Выполнение краткосрочных этюдов предметов.

Основная задача: наработка умения работать акварелью, передача тональных отношений, изучение светотени, лепка формы предметов тоном средствами живописи.

Тема 3. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. Гризайль.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача – передача тональных отношений, изучение светотени, лепка формы предметов тоном средствами живописи, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – акварель.

Студент должен изучить технику гризайли, последовательность ведения работы, уметь работать одним цветом (черным или коричневым).

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в тоне, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 4. Натюрморт из сближенных по цвету предметов и драпировок.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача – работа с оттенками цветов, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – акварель.

Студент должен уметь составлять оттенки цветов.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 5. Натюрморт из контрастных по цвету предметов и драпировок.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Натюрморт из предметов, противоположных по цвету.

Основная задача - сравнение противоположных цветов и умение их гармонизировать, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – акварель.

Студент должен знать, что такое противоположные(дополнительные) цвета, уметь составлять и смешивать цвета.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 6. Натюрморт в теплой/холодной цветовой гамме.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Натюрморт из предметов в теплой/холодной цветовой гамме.

Основная задача – наработка умения работать в определенной цветовой гамме, с теплыми/холодными цветами и их оттенками.

Материал – акварель.

Студент должен уметь составлять и смешивать цвета в определенной цветовой гамме, грамотная последовательность ведения работы.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 7. Натюрморт в теплой/холодной цветовой гамме.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Натюрморт из предметов в теплой/холодной цветовой гамме.

Основная задача – наработка умения работать в определенной цветовой гамме, с теплыми/холодными цветами и их оттенками, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – на выбор студента (водорастворимые или масляные краски).

Студент должен уметь составлять и смешивать цвета в определенной цветовой гамме.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 8. «Контр-ажур». Натюрморт на фоне окна.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основная задача – изучение особенностей выполнения натюрморта, расположенного против света, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – на выбор студента (водорастворимые или масляные краски).

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

Тема 9. Натюрморт из предметов быта с выраженной материальностью, с драпировками.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Основные задачи – передача материальности, цельность колористического и тонального решения, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – на выбор студента (водорастворимые или масляные краски).

Студент должен знать способы и средства изображения предметов натюрморта, значение цвета в натюрморте, влияние освещения на цвета предметов, а также уметь создавать цветовую гармонию, колорит, изображать формы предметов натюрморта.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;

2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

**Тема 10. Тематический натюрморт.
Форма проведения занятия: практическая.
Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основные задачи – передача материальности, цельность колористического и тонального решения, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – на выбор студента (водорастворимые или масляные краски).

Студент должен знать способы и средства изображения предметов натюрморта, значение цвета в натюрморте, влияние освещения на цвета предметов, а также уметь создавать цветовую гармонию, колорит, изображать формы предметов натюрморта.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, определение композиции натюрморта;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение натюрморта с учётом линейной перспективы;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

**Тема 11. Этюд головы натурщика.
Форма проведения занятия: практическая.
Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основная задача – лепка формы головы натурщика средствами живописи, цельность колористического и тонального решения, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – на выбор студента (водорастворимые или масляные краски).

Студент должен знать основы пластической анатомии и методику построения головы человека.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, компоновка в листе;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы средствами живописи;

5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

**Тема 12. Этюд фигуры в интерьере.
Форма проведения занятия: практическая.
Краткое содержание, раскрывающее тему.**

Основные задачи – лепка формы фигуры человека средствами живописи, цельность колористического и тонального решения, грамотная последовательность ведения работы.

Материал – на выбор студента (водорастворимые или масляные краски).

Студент должен знать основы пластической анатомии и методику построения фигуры человека.

Последовательность работы:

1. Выполнение эскиза в цвете, определение цветовой палитры, компоновка в листе;
2. Перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение фигуры натурщика;
3. Закладка цветовых и тональных отношений;
4. Лепка формы предметов средствами живописи;
5. Уточнение цветовых и тональных отношений с учётом световоздушной перспективы;
6. Уточнение деталей, обобщение, завершение работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, практические занятия с преподавателем и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции иллюстративным материалом, методическим материалом, имеющимся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в иконописных мастерских учебного заведения, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Зачёты по дисциплине «Живопись» проходят в форме выставки работ студентов. Оценки за выполнение практических работ студентов выставляются коллективом преподавателей художественных дисциплин на основе *Критериев выставления оценки* с учётом мнения ведущего преподавателя. Теоретические вопросы при оценивании дисциплины не предполагаются.

Критерии выставления оценки

При выставлении оценки рассматривается:

1. композиционное решение;
2. правильность пропорциональных отношений;
3. выявление цвето-тональных отношений;
4. моделировка формы;
5. целостность колорита;
6. общее впечатление от работы;

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторные и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами.

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент предоставил допустимый минимум работ удовлетворительного уровня.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня.

7. Перечень учебной литературы

1. Живопись: учебное пособие. Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685919

2. Неонет Н. Ф. Техника акварельной живописи: учебное пособие
Высшая школа народных искусств, 2018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499617

3. Скрипникова Е. В., Сухарев А. И., Головачева Н. П., Баймуханов Г. С.
Натюрморт: Композиция, Рисунок, Живопись: Учебное пособие Омский
государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=616287

4. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству:
Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Пленэр Москва: Эксмо, 2021.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

При реализации дисциплины «Живопись» используются следующие Интернет-ресурсы

1. <http://collections.hermitage.ru/>
2. <http://www.rusmuseum.ru/exhibitions/permanent/>
3. <https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/postoyannye-ekspozitsii/>
4. <https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/index.php>
5. <https://www.louvre.fr/en>
6. <https://www.metmuseum.org/visit/plan-your-visit/met-fifth-avenue/russian>

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

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерских живописи, натюрмортного фонда, методического фонда.

Занятия по дисциплине «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4–6 человек). При отсутствии моделей задание может быть заменено копированием.

Оборудование мастерских: мольберты, художественные материалы.

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор с экраном.