

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И. В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЖИВОПИСЬ»»**

Специальность 54.05.03 ГРАФИКА

**Специализация программы специалитета: Художник анимации и
компьютерной графики**

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки от 13.08.2020 N 1013 по специальности 54.05.03 Графика (уровень специалитета), согласована с директором Института анимации и цифровых технологий Е.Г. Яременко, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Содержание дисциплины
 - 4.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
5. Практические занятия
6. Самостоятельная работа студента
7. Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Материально–техническое обеспечение дисциплины

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Живопись» является освоение живописи как метода проектной деятельности: развитие художественной культуры и объёмно-пространственного мышления, формирование навыков живописного изображения формы, пространства, окружающей среды и человека с натуры и по воображению, выработка сознательного подхода к творческой работе при создании образа в сфере анимации и компьютерной графики, получение знаний в области художественного формообразования.

Задачи дисциплины включают в себя:

- формирование и развитие творческого начала личности;
- углубление и совершенствование целостного художественно-образного восприятия действительности, цветового видения, объёмно-пространственного мышления, пластического анализа формы;
- получение практических навыков по основам академической живописи;
- изучение основ построения живописной композиции;
- развитие умения гармонизировать цветовые отношения;
- овладение методами творческого процесса в части академической живописи;
- освоение законов, правил и приёмов изобразительной грамоты при изображении окружающего мира — предметов и человека;
- овладение методиками ведения длительной (много сеансной) и краткосрочной работы;
- выработка сознательного подхода к творческой работе при создании образа;
- развитие эстетического вкуса.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Живопись» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы специалитета по специальности 54.05.03 Графика, специализация Художник анимации и компьютерной графики

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных компетенций – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Профессиональная ориентация	ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими;	ОПК-1-1. Разрабатывает концепцию создания аудиовизуального произведения ОПК-1-2. Определяет выразительные средства и технические параметры проекта, наиболее точно соответствующие творческому замыслу

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
	проявлять креативность композиционного мышления	ОПК-1-3. Тщательно и всесторонне подготавливает производственный процесс, проводит его в срок и с наименьшими затратами
Авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в социальной среде)	ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ОПК-2-1. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звукорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения
Основы художественного производства	ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии. ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся

Вид учебной деятельности	Ак. часов										
	Всего	По семестрам									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	912	102	84	102	84	102	84	90	84	102	78
занятия лекционного типа											
практические занятия	912	102	84	102	84	102	84	90	84	102	78
лабораторные занятия											

в том числе занятия в форме практической подготовки												
Индивидуальные занятия												
2. Самостоятельная работа студентов, всего	426	6	18	78	18	42	54	48	90	42	30	
курсовая работа (проект)												
изучение литературы, интернет-источников	426	6	18	78	18	42	54	48	90	42	30	
выполнение тестирования												
написание эссе												
подготовка рефератов												
3. Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен	210	36	6	36	6	36	6	6	6	36	36	
ИТОГО: Общая трудоемкость	ак. час.	1548	144	108	216	108	180	144	144	180	180	144
	зач. ед.	43	4	3	6	3	5	4	4	5	5	4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения

Происхождение живописи. История развития живописи. Развитие живописи в европейской культуре со времен античности до наших дней. Классификация живописи. Виды живописи и истории их развития. Жанры живописи. История развития жанров европейской живописи. Силь в живописи. Развитие стилевых направлений живописи со времен античности до настоящего времени. Барокко. Рококо. Модерн. Конструктивизм. Академическая и декоративно-прикладная живопись.

Тема 2. Появление живописи как вида искусства

Виды живописи и истории их развития. Жанры живописи. История развития жанров европейской живописи. Силь в живописи. Развитие стилевых направлений живописи со времен античности до настоящего времени. Барокко. Модерн. Конструктивизм. Академическая и декоративно-прикладная живопись.

Тема 3. Виды живописи

Виды живописи и истории их развития. Монументальная, станковая, театрально-декорационная, декоративная, миниатюрная живопись

Тема 4. Жанры живописи

Портрет, натюрморт, пейзаж, исторический, батальный, бытовой, анималистический жанры

Тема 5. Направления в живописи XX века

Постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт, концептуальное искусство, компьютерная живопись

Тема 6. Материалы живописи

Акварель, темпера, гуашь, акрил, масло, пастель

Тема 7. Методика преподавания

Методика учебной постановки натюрморта, методика геометрического рисования, методика основ цветоведения, академической живописи в натюрморте. Методика учебной постановки модели, включающий занятия по методике преподавания темы «Портрет», «Модель» по живописи. Методика учебных постановок по композиции, включающая занятия по методике основам формальной композиции и основам станковой композиции.

4.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)		
		занятия лекционного типа	практические занятия	самостоятельная работа
1.	Живопись как вид изобразительного искусства: общие сведения		130	60
2.	Появление живописи как вида искусства		130	60
3.	Виды живописи		130	60
4.	Жанры живописи		130	60
5.	Направления в живописи XX века		130	60
6.	Материалы живописи		132	66
7.	Методика преподавания		130	60
	Итого		912	426

5. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (ак. час.)	
			Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	Живопись как вид изобразительного искусства: общие	1. Постановка в заданной цветовой гамме в технике акварель	130	-

	сведения	2. Этюды групп предметов, объединенных по смыслу 3. Колористический анализ форм изображаемой группы предметов 4. Изображение объектов предметного мира и пространства на цветном фоне 5. Выполнение тестирования 6. Выполнение рефератов		
2	Появление живописи как вида искусства	1. Натюрморт в декоративном решении 2. Натюрморт в конструктивистской манере по подготовленным форм-эскизам 3. Натюрморт в теплой гамме 4. Натюрморт в холодной гамме 5. Выполнение тестирования 6. Выполнение рефератов	130	-
3	Виды живописи	1. Постановка из простых предметов быта с использованием приема «лесировка». 2. Колористический этюд сложной драпировки в технике акварель 3. Натюрморт из простых геометрических фигур в технике акрил 4. Тематический натюрморт из простых предметов быта в технике кроющих материалов 5. Выполнение тестирования 6. Выполнение рефератов	130	
4	Жанры живописи	1. Натюрморт из бытовых предметов на тему «Цветовой контраст». 2. Постановка из драпировок на тему «Цветовой нюанс». 3. Натюрморт с тональным и цветовым контрастом из предметов сложной формы 4. Тематический натюрморт из простых предметов быта в технике кроющих материалов на тему «Фактурный контраст». 5. Выполнение тестирования 6. Выполнение рефератов	130	-
5	Направления в живописи XX века	1. Натюрморт, поставленный на гармонических сочетаниях различных групп родственных и родственно-контрастных цветов 2. Колористическое решение постановки из бытовых предметов	130	

		выполнения с использованием «обратной» перспективы. 3. Натюрморт в сокращенной цветовой палитре. 4. Постановка в технике «гризаль» 5. Выполнение тестирования 6. Выполнение рефератов		
6	Материалы живописи	1. Постановка с направленным светом, 2. Постановка с рассеянным светом 3. Натюрморт в контрсвете 4. Натюрморт из темных предметов на светлом, цветном фоне 5. Выполнение тестирования 6. Выполнение рефератов	132	
7	Методика преподавания	1. Поставить постановку: натюрморт должен хорошо читаться с любой точки рисования, должна быть соблюдена тоновая гармония при выборе предметов и драпировок фона 2. Создание таблицы с демонстрацией: компоновка; целостность композиции; визуальная передача пространства, 3. Написание плана конспекта урока. 4. Выполнение тестирования 5. Выполнение рефератов	130	-
	Итого		912	-

6. Самостоятельная работа студента

Методические материалы

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Живопись» – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа.

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины:

- работа с конспектами лекций и(или) иными учебными материалами, в том числе электронными;
- изучение основной и дополнительной литературы, источников Интернет;
- выполнение тестирования;
- выполнение рефератов;
- подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Тест – это система формализованных заданий, по результатам

выполнения которых можно измерить уровень знаний, умений и навыков обучающегося.

Критерии оценки тестов:

85% – 100% правильных ответов – «отлично»;

75% – 84% правильных ответов – «хорошо»;

50% – 75% правильных ответов – «удовлетворительно»;

менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно».

Реферат – публичное выступление, представленное в письменном виде, содержит сообщения с анализом данных.

Реферат:

— содержит уже опубликованные в нескольких источниках сведения;

— базируется на фактическом материале, достоверной информации, которые используются в качестве актуального иллюстрирования;

— представляет интерес с точки зрения позиций научного, культурного, социального, политического, экономического, юридического характера;

— способы решения просматриваются через предложенную для обсуждения тему;

— не имеет субъективной оценки;

— выстраивается по определенным стандартам структурно и стилистически;

— может достигать значительных размеров;

— в композиционной структуре ясно обозначены вступительная, основная, заключительная части; страницы, где указаны планы, разделы, выводы, список литературы.

Во вступлении должна быть четко обоснована актуальность, указываться адрес и дата каждой публикации. Основная часть – обзорная или тезисная, с фиксированными результатами и описанием возможностей для последующего применения.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование выполнено на основе самостоятельно проведенного анализа материала, с использованием актуальной информации, учебных и научных источников. Во время выступления используется презентация или иной демонстрационный материал, в котором студент прекрасно ориентируется. Студент показал владение специальным научным аппаратом, ясно и четко излагает содержание доклада, отвечает на дополнительные вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если исследование выполнено на основе самостоятельно проведенного анализа материала, с использованием актуальной информации, учебных и научных источников, обоснована практическая и теоретическая актуальность работы, выводы автора самостоятельны и достаточно аргументированы. Студент владеет терминологией, четко излагает основные положения доклада, но испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если исследование выполнено только с использованием учебной литературы, без привлечения

дополнительных научных источников. Студент показывает знания базовых научных терминов, последовательно излагает содержание работы, но испытывает серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы; - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если исследование носит не самостоятельный характер, использована устаревшая информация. Полученные результаты не соответствуют поставленной цели, отсутствуют аргументированные выводы. Студент не отвечает на дополнительные вопросы.

7. Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций

Оценивание результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций (части компетенции) осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с комплектом оценочных материалов.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

основная литература

1. Коробейников, В.Н. Академическая живопись: учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1.

2. Степанова, Т. М. Живопись для дизайнера. Теория и новые методики: учебное пособие / Т. М. Степанова, А. В. Степанов. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2025. – 96 с. – ISBN 978-5-9765-5787-1.

дополнительная литература

1. Богустов, А. П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 50 с. + 30с. вклейка. - (Наука и практика). ISBN 978-5-369-01217-8.

9. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://biblio-online.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>), Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

11. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для проведения учебных занятий, а именно для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной работы студентов.

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью.

Учебные аудитории оснащены техническими средствами обучения: ноутбук, аудиосистема, микрофон, проектор, экран.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет.