МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Набережночелнинский государственный педагогический университет"

(ФГБОУ ВО "НГПУ")

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР
Гайфутдинов А.М.
29 04 2020 г.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Живопись и живописная композиция
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	**Искусств и инновационного дизайна**
Направление подготовки	**44.04.01 Педагогическое образование, Направленность (профиль) Художественное образование**
Квалификация	**магистр**
Форма обучения	**заочная**
Общая трудоемкость	**3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108
в том числе:	
аудиторные занятия	20
самостоятельная работа	79
экзамен	9

Виды контроля на курсах:
экзамен 1

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	1		Итого	
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	20	20	20	20
Итого ауд.	20	20	20	20
Контактная	20	20	20	20
Сам. работа	79	79	79	79
Часы на	9	9	9	9
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):
к.п.н, доцент, Большакова С.В.

Рабочая программа дисциплины
Живопись и живописная композиция

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018г. №126)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Искусств и инновационного дизайна

Протокол от 29.04. 2020 г. № 7
Срок действия программы: 2020-2021 уч
Зав. кафедрой Вазиева А.Р.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Цель освоения дисциплины - совершенствование теоретических и практических знаний, умений и навыков обучающихся в области живописи для реализации основных и дополнительных образовательных программ в художественном образовании с использованием современных технологий преподавания искусства, а также формирование приоритетов собственной деятельности на основе самооценки.
1.2	Задачи освоения дисциплины:
1.3	овладеть комплексом традиционных и инновационных педагогических технологий в области художественного образования для развития художественного мышления и творческого воображения обучающихся при создании живописных композиций;
1.4	научиться проектировать и осуществлять образовательный процесс с разными группами и на разных уровнях художественного образования, чтобы практически применять законы, правила и приемы живописной композиции
1.5	формировать умения анализировать и выполнять сложные живописные композиции с натуры, по памяти, по представлению в разных техниках для повышения интереса к учебе и использования предоставляемых возможностей для приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности;
1.6	изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины для выстраивания приоритетов собственной деятельности, и выстраивания планов их достижения;
1.7	развить зрительное восприятие цвета обучающихся с позиции живописных закономерностей, определить цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов;
1.8	изучить способы использования и подготовки в области живописи и живописной композиции на занятиях с обучающимися, исследовать основные принципы и прикладные технологии осуществления педагогической деятельности в области художественного образования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.01
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования
2.2	**Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Декоративная и графическая композиция
2.2.2	Дизайн в системе художественного образования
2.2.3	Изобразительное искусство в контексте художественной культуры
2.2.4	Педагогическое взаимодействие с одарёнными детьми и талантливой молодёжью
2.2.5	Практикум по социализации одарённых детей
2.2.6	Проектирование дополнительных образовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи
2.2.7	Проектные технологии в художественном образовании
2.2.8	Профильная художественная подготовка
2.2.9	Психологические основы работы с одарёнными детьми
2.2.10	Развитие детского движения в дополнительном художественном образовании
2.2.11	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2.2.12	Современные педагогические технологии в художественном образовании
2.2.13	Современные проблемы детства и молодёжи
2.2.14	Теория и практика дополнительного художественного образования
2.2.15	Теория композиции
2.2.16	Технологии в изобразительном искусстве и художественном образовании
2.2.17	Технологии декоративно-прикладного искусства
2.2.18	Формирование образовательной среды развития одарённых детей и талантливой молодёжи
2.2.19	Художественно-просветительская деятельность в области культуры и искусства
2.2.20	Цифровые технологии и инновации в изобразительном искусстве
2.2.21	Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.22	Производственная преддипломная практика
2.2.23	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
ПК-1: Способен реализовывать основные и дополнительные образовательные программы в области художественного образования с использованием современных технологий преподавания искусства	

ПК-1.1: Знает: основные принципы и прикладные технологии осуществления педагогической деятельности в области художественного образования
ПК-1.2: Умеет: проектировать и осуществлять образовательный процесс с разными группами и на разных уровнях художественного образования
ПК-1.3: Владеет: комплексом традиционных и инновационных педагогических технологий в области художественного образования.

УК-6: Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
УК-6.2: Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их достижения
УК-6.3: Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	основные термины и понятия дисциплины, закономерности создания живописной композиции;
3.1.2	положения основных и дополнительных образовательных программ в области художественного образования с использованием современных технологий преподавания искусства
3.1.3	цели собственной деятельности, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов;
3.1.4	приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их достижения
3.1.5	основы проектирования образовательного процесса с разными группами и на разных уровнях художественного образования
3.1.6	способы определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
3.1.7	инновационные тенденции в художественной педагогике в области живописной дидактики;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	выполнять творческие живописные композиции объектов окружающей действительности с натуры, по памяти, по представлению в разных техниках;
3.2.2	применять основные и дополнительные образовательные программы в области художественного образования с использованием современных технологий преподавания искусства
3.2.3	анализировать и критической оценивать различные теории, концепций, подходы в художественном образовании в области живописи;
3.2.4	проектировать и осуществлять образовательный процесс с разными группами и на разных уровнях художественного образования
3.2.5	использовать основные принципы и прикладные технологии осуществления педагогической деятельности в области художественного образования
3.2.6	выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании;
3.2.7	моделировать и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов в области художественного образования;
3.3.2	опытом реализации приоритетов собственной деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки;
3.3.3	комплексом традиционных и инновационных педагогических технологий в области художественного образования.
3.3.4	навыками составления программы занятий живописью с обучающимися по дополнительным образовательным программам.
3.3.5	способами стимулирования интереса к учебе и использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и умений с целью совершенствования своей деятельности
3.3.6	навыками составления живописных композиций в основных жанрах и техниках, использовать современные технологии преподавания основ живописной композиции в школе и дополнительном образовании;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Интер акт.	Примечание
	Раздел 1. Основы живописной композиции						

1.1	Профессиональные задачи изучения живописной композиции в подготовке учителя изобразительного искусства. Методология живописной композиции. Правило золотого сечения в живописной композиции. История золотого сечения. Принцип золотого сечения –высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе. Графические схемы построения золотого сечения в живописной композиции. Спираль. Правило третей. Принципы формообразования и цвета в природе. Анализ живописных произведений согласно правилу золотого сечения /Пр/	1	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК- 6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
1.2	Живописная композиция пейзажа. Закрепление теоретических понятий и выработка практических навыков в работе над композицией пейзажа. Поиски композиционного решения мотива. Выполнение фор-эскизов различными материалами. Светотеневая, ритмическая организация композиции внутри формата, их пропорциональное соотношение, определение гармоничного соотношения пятна и фактуры, определение единого стилистического решения, размера и формата, утверждение выбранных композиций (установочная сессия). /Пр/	1	4	ПК-1.1 УК-6.3 ПК-1.3 ПК- 1.2 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
1.3	Разработка и выполнение живописной композиции пейзажа. Эскиз. (По выбору: акварель, гуашь, акрил и др.). /Ср/	1	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.4	Выполнение живописной композиции пейзажа (масло) /Ср/	1	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.5	Разработка и выполнение живописной композиции натюрморта. Работу представить вместе с графическими эскизами и подготовительными этюдами(акварель,гуашь А3, А2) /Пр/	1	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
1.6	Выполнение живописной композиции натюрморта (масло) /Ср/	1	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
1.7	Разработка и выполнение живописной композиции фигуры человека. Работу представить вместе с графическими эскизами и подготовительными этюдами (акварель,масло А3, А2) /Ср/	1	7	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
1.8	Разработка и выполнение живописной композиции интерьера. Работу представить вместе с графическими эскизами и подготовительными этюдами (Акварель, А3). /Ср/	1	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	

1.9	Анализ живописных композиций различных художников и разных жанров. Отчет - 8 произведений. /Ср/	1	2	УК-6.3 ПК-1.2 ПК-1.3 УК- 6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э2 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
	Раздел 2. Цвет и колористическое решение живописной композиции. Художественная дидактика в области живописной композиции.						
2.1	Живописная композиция натюрморта. Выполнить композиционное построение постановки согласно правилам и приемам, написать несложный этюд натюрморта, составленный из контрастных по цвету предметов. Определить систему контрастов. Гармонизирующим началом в этюде должно стать освещение. Изучить рефлексную взаимосвязь между ними и передать теплохолодность (Акварель, гуашь А3). /Пр/	1	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
2.2	Разработка и выполнение живописной композиции натюрморта. Работу представить вместе с графическими эскизами и подготовительными этюдами (акварель, А3). /Ср/	1	6	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
2.3	Возрастные особенности обучающихся разных возрастов в изучении живописной композиции. Дидактические принципы изучения живописной композиции на уроках ИЗО в школе и во внеурочной деятельности. /Пр/	1	4	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э6 Э7	0	
2.4	Проблема формирования обогащенного чувства цвета. Постановка проблемы: как реальная система цветоощущения должна считаться с обогащенным чувством цвета, повторяющимся в своей сложности. Композиционное решение натюрморта. Объемно-пластическое и цветовое построение формы предметов. Цельное колористическое и тональное решение. Передача глубокого пространства и материальности изображаемых предметов. (Акварель, гуашь, акрил, масло. А2, А3). /Ср/	1	20	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э5 Э6 Э7	0	

2.5	Связи цвета с эстетическим и эмоциональным опытом (проблемная лекция). Эстетическое качество цвета и красота цветовых сочетаний произведений живописи. Выполнение живописной композиции фигуры человека в интерьере. (Акварель, гуашь, акрил, масло. А2, А3). /Ср/	1	8	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
2.6	Цветовое состояние и колористическое единство красок в живописной композиции 1. Колорит. Деление колорита на типы, виды. 2. Колористический анализ картин художников. Проблемные вопросы:1) к какой группе колористических композиций относится данное произведение? 2) Как в данных произведениях показано звучание цвета (указать конкретно);3) условия становления краски цветом на изобразительной плоскости. Самостоятельная работа: Выполнение живописной композиции пейзажа (акварель, гуашь, акрил, масло,А2); 3) условия становления краски цветом на изобразительной плоскости. Самостоятельная работа №5. Выполнение живописной композиции пейзажа. Акварель, гуашь, акрил, масло. А2. /Ср/	1	6	УК-6.3 УК-6.5 ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
2.7	Основные приемы передачи движения на картинной плоскости средствами живописной композиции. 1. Правила передачи движения на картинной плоскости: диагональных линии, свободное пространство, выбирать определенный его момент, который наиболее ярко	1	6	УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5 ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	
2.8	/Экзамен/	1	9	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 УК-6.2 УК-6.3 УК-6.5	Л1.1Л2.2 Л2.3Л3.1 Э3 Э4 Э6 Э7	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация

Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена:

1. Дайте определение понятию «живописная композиция».
2. Почему композицию называют категорией творчества?
3. Назовите основные виды композиции.
4. В чем состоит сущность творческого процесса?
5. Охарактеризуйте закон цельности в живописной композиции.
6. Охарактеризуйте закон типизации в живописной композиции.
7. Охарактеризуйте закон контрастов в живописной композиции.
8. В чем сущность единства формы и содержания в композиции?
9. Назовите основные правила композиции и охарактеризуйте ритм.
10. Назовите основные правила живописной композиции и охарактеризуйте сюжетно композиционный центр и способы его организации.
11. Назовите основные правила композиции и охарактеризуйте симметрию и
12. Назовите основные правила композиции и расскажите, почему композиционный центр располагают на втором плане?
13. Назовите основные правила композиции и расскажите о способах создания равновесия в композиции.
14. Назовите основные приѐмы композиции, и как передается впечатление монументальности в композиции.
15. Назовите основные приѐмы композиции, и какими способами можно передать пространство в композиции.
16. Назовите основные приѐмы композиции и расскажите, для чего используются горизонтали и вертикали в живописной композиции.
17. Назовите основные приѐмы композиции и расскажите, для чего в композиции используются диагональные направления?
18. Что такое «художественный образ» в живописной композиции?
19. Какие вы знаете средства создания художественного образа в станковой картине?
20. Охарактеризуйте принцип аналогии и контраста в живописной композиции.
21. Можно ли форму назвать средством выражения художественного образа?
22. Что, по вашему мнению, входит в понятие «художественный образ»?
23. Можно ли цвет назвать средством выражения художественного образа?
24. Можно ли пропорции назвать средством выражения художественного образа?
25. Можно ли фактуру назвать средством выражения художественного образа?
26. В чем сущность выбора художественного материала для раскрытия замысла живописной композиции?
27. Назовите виды композиционных эскизов, исходя из изобразительных средств.
28. Какие графические схемы используются в анализе художественных произведений?
29. В чем сущность колорита как средства композиционного решения произведения?
30. Охарактеризуйте процесс работы над живописной композицией станковой картины.
31. Назовите особенности живописной композиции станковой живописи жанра натюрморт.
32. Назовите особенности живописной композиции станковой живописи в жанре интерьер.
33. Назовите особенности живописной композиции станковой живописи в жанре пейзаж.
34. Для чего в композиции станковой картины используется правило «золотого сечения»?
35. Перечислите некоторые ремесленные ошибки при построении живописной композиции пейзажа.
36. Перечислите некоторые ремесленные ошибки при построении живописной композиции интерьера.
37. Перечислите некоторые ремесленные ошибки при построении живописной композиции натюрморта
38. Сюжетно-композиционный центр и способы его организации в живописной композиции.
39. Методика выполнения этюда методом многослойной живописи в технике масляной живописи.
40. Способы создания цветового равновесия в живописной композиции.
41. Методика выполнения этюда методом однослойной живописи в технике акварели.
42. Правила построения колорита в живописной композиции.
43. Цветовые рефлексы в живописи и их роль в создании живописной композиции.
44. Правило золотого сечения в живописной композиции.
45. Цветовая гармония и гармоничные сочетания живописном изображении.
46. Принцип аналогии и контраста в живописной композиции.
47. Сущность выбора художественного материала для раскрытия замысла живописной композиции.

Примерный перечень контрольных заданий:

1.Разработка эскизов и выполнение живописной композиции пейзажа.

2.Разработка эскизов и выполнение живописной композиции натюрморта.

3.Разработка эскизов и выполнение живописной композиции с включением фигуры человека.

4.Разработка эскизов и выполнение живописной композиции интерьера.

5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Примерные темы рефератов:
1.Тематический натюрморт (Обучение школьников живописному изображению натюрморта на уроках ИЗО)
2.Серия портретов (особенности выполнения женского портрета в технике масляной живописи)
3.Развитие живописных способностей у детей с задержкой психического развития на уроках изобразительного искусства
4.Подготовка учителя изобразительного искусства к урокам по теме «Портрет» Жанровая картина.
5.Композиция в жанровой картине)
6.Серия городских пейзажей в творчестве французских импрессионистов.
7.Знакомство школьников с искусством портрета на уроках изобразительного искусства
8.Обучение подростков технике акварельной живописи в условиях художественной студии.
9.Натюрморт как средство изучения возможностей живописной композиции.
10.Педагогический рисунок на уроке изобразительного искусства в общеобразовательной школе.
11.Знакомство с архитектурой как видом искусства на уроках изобразительного искусства в школе.
12.Обучение школьников изображению пейзажа в живописных техниках на уроках изобразительного искусства.
13.Формирование навыков акварельной живописи у обучающихся средних классов на уроках изобразительного искусства.
14.Пейзаж родного края. Методика обучения школьников рисованию природы на уроках изобразительного искусства.
15.Организация уроков изобразительного искусства с привлечением межпредметных связей (на примере уроков ДК)
16.Особенности использования законов композиции в жанре пейзажа.
17.Решение композиционных задач при создании монументальной живописи.
18.Декоративные приёмы в живописи натюрморта.
19.Создание художественного образа пространства на примере монументальной живописи.
20.Применение гармонизаций цветовых сочетаний в акварельной живописи.
21.Использование современных технологий в монументальной живописи.
22.Техника масляной живописи в пейзаже.
23. Пейзаж и особенности построения его живописной композиции.
24. Теплохолодность и ее значение в живописной композиции.
25. Цвет освещения и колористическое единство объектов.
27. Особенности взаимодействия цветовых пятен в живописной композиции.
28. Творческий подход к живописному портрету и возможности создания художественного образа средствами живописи.
29. Средства выражения художественного образа в живописной композиции.
30. Основные приемы передачи движения на картинной плоскости.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств в приложении 1 к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Скакова, А.Г.	Рисунок и живопись. учебник /Скакова, А.Г. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-534-10876-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432200	Москва: Издательство Юрайт; 2019

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов : / Ю. П. Шашков. — Москва: Академический Проект, 2017. — 144 с. — ISBN:978-5-8291-1169-4. —Текст: электронный // ЭБС «IPRbooks» [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html	Москва: Академический Проект, 2017
Л2.2	Дубровин, В. М.	Основы изобразительного искусства: учебное пособие для вузов : / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ ; Москва : МГПУ. — 360 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11429-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-243-00364-3 (МГПУ). — ISBN 978-5-243-00460-2 (МГПУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445279.	Москва: Издательство Юрайт; МГПУ, 2019
Л2.3	Тугендхольд, Я. А.	Живопись и зритель: Я. А. Тугендхольд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 120 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-09608-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428187	Москва: Издательство Юрайт, 2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Беляева, О. А.	Композиция. практическое пособие для вузов: / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : КемГИК. — 59 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-11593-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0413-7 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445688	Москва: Издательство Юрайт, 2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей [сайт].-: URL: http://www.iprbookshop.ru/79672.html
Э2	Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/44600.html
Э3	Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1[сайт].-: URL:http://www.iprbookshop.ru/8269.html
Э4	Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2 [сайт]. -:URL: http://www.iprbookshop.ru/8270.html
Э5	Фокин К.В. Размышления о русской пейзажной живописи. [сайт] - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshleniya-o-russkoy-peyzazhnoy-zhivopisi
Э6	Электронный каталог ФГБОУ ВО «НГПУ» - URL:http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э7	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL:https://elibrary.ru/defaultx.asp.
6.3. Перечень информационных технологий	
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	
6.3.1.1	Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2	Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3	Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4	Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5	Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6	Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3	Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	1-100 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2	1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины начинается с ознакомления обучающегося с содержанием рабочей программы дисциплины (РПД). РПД в электронном и бумажном видах представлена в библиотеке вуза. Рекомендуем обратить особое внимание на ожидаемые результаты, приведенные в перечне знаний и умений, которые обучающийся должен приобрести в ходе изучения данного предмета, на содержание вопросов к текущему контролю знаний.

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине "Живопись и живописная композиция".
Натюрморт в интерьере предполагает расположение предметов в окружении большого пространства, где объекты натюрморта находятся в сюжетном соподчинении с интерьером. Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом. Учебный натюрморт. В нем необходимо согласовать предметы по размеру, тону, цвету и фактуре, раскрыть конструктивные особенности предметов, изучить пропорции и выявить закономерности пластики различных форм. Учебный натюрморт отличается от творческого строгой постановкой цели: дать обучающимся основы изобразительной грамоты, способствовать активизации их познавательных способностей и приобщать к самостоятельной творческой работе.
В декоративном натюрморте основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности «Декоративный натюрморт не есть точное изображение натуры, а размышление по поводу данной натуры: это отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника». Основным принципом решения декоративного натюрморта является превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство. Возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Учебная задача состоит в том, чтобы «выявить характерное, наиболее выразительное качество и усилить в его декоративной переработке, в декоративном решении натюрморта вы должны постараться увидеть характерное в нем и на этом построить переработку».
Декоративный натюрморт дает возможность развития у будущих дизайнеров чувство цветовой гармонии, ритма, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности, и в целом активизирует творческие силы обучающихся.
Правила составления натюрморта. Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи (конструктивной, графической, живописной и т.д.). Через сравнительный анализ приходят к определению наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений.
Необходимо правильно выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта (ракурс). Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции. Важен момент составления натюрморта самими обучающимися, поскольку подобные упражнения позволят осуществить пластические задачи и наиболее оптимальные группировки предметов, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания. В композиции постановки натюрморта выбирается освещение – искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево.
При пространственном решении натюрморта на первый план в виде акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки, подчеркивая, таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся фактурой ткани. Ткань может быть гладкой и с узором или рисунком, но она не должна отвлекать внимания от других, особенно главных предметов. Её часто размещают по диагонали, чтобы направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего пространственного решения. Суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание первого (или главного) плана, при котором можно закрыть часть света, попадающего на задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) будет силуэтное решение темного на светлом, и часть цвета будет пропадать, если решать натюрморт в цвете. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете. В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.
Практическая работа над натюрмортом
Организация рабочего места. В работе над натюрмортом лучше использовать дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично рассеянный и холодный. На практических занятиях «Учебный натюрморт» обучающимся в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).
Допускается обучающимся при невыгодной точке зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению. Над натурой надо работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Планшет на мольберте располагается прямо перед собой, а справой стороны (если обучающийся не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, акварель (гуашь), кисти, губка, вода и палитра. Очень важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка обучающегося. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, «рассматривать предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красивость каждого в отдельности, а видеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка».

Выполнение форэскизов – поиск удачной композиции натюрморта.
Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки. В композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата.
Готовясь к творчеству, следует, прежде всего, развить свое чувство в этюдах, предусматривающих известное сходство с задуманной вещью, здесь в какой-то момент мы можем произвести отбор элементов для картины».
Форэскизы выполняют функцию поисков композиционного решения, при длительном изображении натуры происходит процесс привыкания к постановке, а краткосрочный эскиз даёт возможность передать первое впечатление от увиденного, и сохранить его надолго, и, форэскизы позволяют не портить лист бумаги при неудачной композиции.
Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить непосредственно к рисованию.
Композиционное размещение предметов на плоскости листа.
Найденная композиция может быть повторена и перенесена на выбранный формат листа. Если же такого поиска не было, то изображение компонуют прямо на плоскости листа, при этом определяют наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно наметив их общую форму. Определение основных пропорций и конструктивное построение с предварительным уточнением расположения предметов. Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.
Если объем предметов решается при помощи светотеневого рисунка, то на втором этапе намечают падающие и собственные тени предметов, закрывая их слегка тоном. Нахождение отношений основных цветовых пятен. Следует найти цвет горизонтальной поверхности, фона и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно. Поиск цветотоновых «растяжек».
Необходим поиск цветотоновых «растяжек» в пределах найденных основных отношений, а также цветовая лепка объемной формы отдельных предметов. Помните, если вы работаете в помещении, то падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый.
Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать «общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения. Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других– светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности, именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие».
Как подчеркивают многие педагоги-художники, в живописи, как и в рисунке натюрморта, необходимо большое внимание уделять передачи пространства. Это передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний(вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов.
Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к зрителю - более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; чем неопределённее противоположность света и тени, тем слабее воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.
Стадия обобщения.
В стадии обобщения – в смягчении резких контуров предметов, приглушении или усилении тона или цвета отдельных предметов, выделении главного, подчинении ему второстепенного. Здесь необходимо воспользоваться приемом – «коровий прищур», то есть необходимо смотреть через прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность найденных цветотоновых соотношений между объектами изображения. И в конечном итоге все живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр.
Обобщить изображение натюрморта в технике акварели можно, проведя сырой кистью по нему, где необходимо смягчая, либо усиливая цветовые контрасты.
Художественные материалы и техники, используемые при изображении натюрморта (живопись).
На первых семестрах обучающиеся используют при работе над учебным натюрмортом акварель. На третьем (четвертом) семестре в учебной практике на занятиях живописью используется техника гуашь. Данные краски отличаются кроющей способностью и позволяют делать исправления. Возможно сочетание живописи гуашью с акварелью. Живопись маслом используется лишь в домашних работах.
В акварельной живописи существует три метода работы. Метод «алла-прима», в основе которого лежит живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. Данный метод чаще всего используется для форэскизов, «нашлепков», но имеет место и в самостоятельных работах.

Метод работы с акварельными красками – это лессировка, многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и насыщенность цвета. Каждый мазок краски наносится сразу на место, не двигая кистью по одному месту несколько раз, не нарушая фактуру бумаги. Блики можно сохранить, наложив на них расплавленный воск или резиновый клей, а затем, после окончания работы аккуратно снимали. Метод лессировки используется в длительных по времени натюрмортах.
Метод письма акварелью - «по сырому», когда мазки накладываются на увлажненный формат без предварительного рисунка сразу в полную силу, используя механическое смешение красок. Чтобы бумага быстро не высыхала, ее кладут на увлажненную фланелевую ткань, либо стекло. Используют с этой целью и растворы глицерина или меда в воде, на которой разводят краски. Окончательная прописка переднего плана идет уже по просохшему слою. В акварели часто тонируют бумагу отварами кофе или цикория, чая. Для живописных работ с водяными красками необходимо в целях избежания деформации бумаги, картона, холста, натянуть их на подрамник или должны быть в склейке. Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью подобрать необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги. Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее составленными цветовыми смесями, испробованными на высыхание.
Смешивая колеры, можно получить промежуточные тона. Существует "экономный способ" написать натюрморт только тремя красками: индийской желтой, краплаком и прусской синей. Были подобраны для постановки необходимые предметы, не имеющие ярко открытых цветов, общая гамма была сложная, но спокойная. На торшонной (шероховатой, имитирующей переплет ткани - прим. автора) бумаге выполнялся подробный рисунок угольным карандашом. Затем рисунок обливался водой из-под крана. Вода смывала лишний слой карандаша, оставшийся рисунок с водой входил в поры бумаги и после просушки становился неразмываем, легко принимал на себя краску. По такой подготовке прокладывался слой акварельной краски, всегда в составе трех выбранных цветов, но только взятых в соответствующей пропорции. Тон строго подбирался, проверялся на отдельных листах, после чего занимал на рисунке соответствующее место и уже больше не поправлялся. Таким образом, из отдельных красочных кусков соответствующего цвета, положенных по строго продуманной форме, была выполнена вся работа. Краска, положенная сразу, без повторных наслоений, переливалась все время тремя цветами в неповторимой комбинации.

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа магистрантов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой, исследовательской, оценочной деятельности. Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы, так как предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого магистранта и может рассматриваться одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.
Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при иных контактах с преподавателем на консультациях и домашней подготовке.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу преподаватель использует дифференцированный подход на индивидуальном уровне к магистрантам. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально по группам обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Самостоятельные творческие задания – одна из форм самостоятельной работы магистрантов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание – задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов.
В качестве главных признаков творческих работ выделяют:
-высокую степень самостоятельности;
-полное представление о диапазоне возможных принципов декоративных и реалистичных решений;
-значение элементов композиционного творчества; разработку активных по своему строю колористических систем, в которых используются сильные цветовые и цветотональные контрасты;
-построение колорита по определенной заданной гамме цветов;
-грамотное выявление общего освещения.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся использован кафедральный просмотр. Методические указания к прохождению экзамена.
Экзамены проводятся в двух процедурах: просмотр с коллегиальным оцениванием преподавателями кафедры учебных работ обучающихся за семестр, а также теоретической проверки знаний - письменные (или устные) ответы на контрольные вопросы курса. обучающийся должен своевременно в течение семестра выполнять практические задания, консультироваться об их качестве с преподавателем, исправлять ошибки. Графические работы по композиции оформляются в паспарту, итоговые живописные - в багет; поисковые работы (наброски, эскизы, зарисовки) также представляются в оформлении. Теоретические вопросы обучающиеся изучают в течение семестра, по контрольным вопросам корректируют свои знания.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.