

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 23.03.2025 13:47:59
Уникальный программный идентификатор:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.05 «СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ И РИСУНОК»**

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили программы Изобразительное искусство и
Дополнительное образование (дизайн)

Автор (ы) доцент Мамутов Р.Р.
доцент Кузьмина И.П.

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «17» февраля 2025 г. № 6

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «21» февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области станковой живописи и рисунка.

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики станковой живописи и рисунка;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать формированию умений анализировать произведения искусства, выявляя особенности применения композиционных средств;
- сформировать умения вести наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме;
- сформировать основные умения и навыки творческой работы в живописной и графической композиции с изображением фигуры человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Станковая живопись и рисунок» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)». Она предложена к изучению на выпускном курсе и своим содержанием завершает цикл живописной подготовки выпускников. Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений.

Дисциплина входит в часть, формируемая участниками образовательных отношений в модуль профессиональной подготовки.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Композиция.
2. Введение в профессию.
3. Живопись.
4. Рисунок.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

2. Дизайн среды.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
ПК-1. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области	ПК-1.1. Знает основные требования, предъявляемые к ведению художественно-творческой деятельности в сфере изобразительного искусства	Знает ключевые термины и понятия профильной области (изобразительное искусство)
		Умеет выбрать методы и технологии, соответствующие поставленной художественно-творческой задаче
		Владеет практическими навыками

		художественно-творческой деятельности (ведение творческой работы от замысла к исполнению в выбранной технике)
	ПК-1.2. Умеет организовать практическую (художественно-творческую) деятельность	Знает основные методы и приемы ведения художественно-творческой деятельности
		Умеет использовать различные методы и приемы выполнения творческой работы в соответствии с замыслом
		Владеет практическими навыками художественно-творческой деятельности
	ПК-1.3. Демонстрирует готовность к использованию различных творческих методов и приемов в собственной художественно-творческой деятельности	Знает особенности ведения работы с натуры и по воображению
		Умеет организовать выполнение творческой работы в соответствии с замыслом
		Владеет практическими навыками ведения художественно-творческой деятельности с применением разных материалов и техник
ПК-2. Способен применять предметные знания по изобразительному искусству и художественному образованию для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ПК-2.1. Знает структуру и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Знает традиционные и современные концепции художественного образования учащихся
		Умеет анализировать образовательные потребности учащихся в сфере станковой живописи и рисунка
		Владеет основными навыками профессиональной деятельности по реализации программы учебного станковой живописи и рисунка
	ПК-2.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных условиях обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Знает особенности организации образовательного процесса на основе требований ФГОС ООО
		Умеет осуществлять отбор содержания и методов ведения занятий
		Владеет навыками применения различных методов обучения
	ПК-2.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знает основные принципы отбора форм и методов, соответствующих современным требованиям обучения рисунку и живописи
		Умеет отбирать и применять на практике различные формы организации занятий (индивидуальная, групповая, коллективная)

		Владеет современными методами обучения
ПК-3. Способен ориентироваться в теоретических и практических вопросах изобразительного искусства и художественного образования на современном уровне развития областей	ПК-3.1. Знает современные принципы организации учебной и воспитательной деятельности в дополнительном художественном образовании	Знает особенности построения учебного процесса по изобразительному искусству для различных возрастных групп учащихся
		Умеет использовать современные источники информации
		Владеет способами организации учебно-воспитательного процесса
	ПК-3.2. Умеет организовать учебный процесс с применением различных методов оценивания образовательных результатов	Знает способы организации контроля образовательных результатов
		Умеет применять различные методы анализа и оценки уровня художественного развития обучающихся
		Владеет методами педагогической диагностики и коррекции образовательных результатов
	ПК-3.3. Демонстрирует готовность к взаимодействию со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования	Знает способы взаимодействия со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования
		Умеет использовать методы просветительской деятельности и музейной педагогики в процессе обучения изобразительному искусству
		Владеет культурой мышления, способностью к восприятию и анализу современной информации в сфере изобразительного искусства и художественного образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зач. ед. (396 час.), 7-9 семестры изучения, распределение по видам работ представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения очная
	7, 8, 9 семестры
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану	396 (11 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	170
Лабораторные занятия	170
Самостоятельная работа , в том числе:	226
Подготовка к лабораторным занятиям	174
Подготовка к зачету с оценкой в 7,8,9 семестрах	12
Выполнение курсовой работы в 8 семестре	40

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лаборат. занятия			
4 курс, 7 семестр					
Тема 1. Полуфигура натурщика в среде.					
1.Краткосрочные композиционные зарисовки полуфигуры в среде.	28	10	18	Фронтальный просмотр	Итоговый просмотр
2. Живопись полуфигуры натурщика на цветном фоне, поперечное изображение.	40	20	20	Фронтальный просмотр	
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	4	Итоговый просмотр	
Всего в 7 семестре	72	30	42		
4 курс,8 семестр					
Тема 2. Живопись и рисунок обнаженной фигуры человека.					
3. Рисунок сидящей обнаженной фигуры натурщика на нейтральном фоне. Освещение боковое.	22	16	6	Фронтальный просмотр	Итоговый просмотр
4. Живопись сидящей одетой фигуры натурщика на нейтральном фоне. Тёмный фон. Освещение боковое.	22	16	6	Фронтальный просмотр	
5. Рисунок сидящей обнаженной фигуры на контрастном фоне. Освещение боковое.	28	20	8	Фронтальный просмотр	
6. Живопись сидящей одетой фигуры натурщика на цветном фоне. Освещение боковое.	28	20	8	Фронтальный просмотр	
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	4		
4. Курсовая работа по теории живописи, рисунка	40	-	40	Проверка преподавателем	
Всего в 8 семестре	144	72	72		
5 курс, 9 семестр					
Тема 3. Одетая фигура человека.					

7. Рисунок одетой фигуры натурщика в контрастной среде (интерьере). Освещение прямое.	56	20	36	Фронтальный просмотр	Итоговый просмотр
8. Живопись одетой фигуры натурщика в цветной контрастной среде (интерьере). Освещение прямое.	56	20	36	Фронтальный просмотр	
9. Портрет-фигура в интерьере. Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных композиционных эскизов графическими материалами к живописной работе.	64	28	36	Фронтальный просмотр	
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	4		
Всего в 9 семестре	180	68	112		
Всего по дисциплине	396	170	226		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

4 курс, 7 семестр. Тема. Полуфигура натурщика в среде.

1. Краткосрочные композиционные зарисовки полуфигуры в среде.

Задачи. Выполнить краткосрочные композиционные зарисовки полуфигуры натурщика с введением в композицию изображения рук. Материалы: Бумага, мягкие графические материалы, А4-А3.

2. Живопись полуфигуры натурщика на цветном фоне, поколенное изображение.

Задачи. Выполнить длительный этюд живописного изображения полуфигуры натурщика с введением в композицию изображения рук. Скомпоновать в формате. Выявить анатомические особенности полуфигуры. Передать пространство натурной постановки, используя хроматический и светлотный контраст. Материалы: холст, масло, 60х80.

4 курс, 8 семестр. Тема. Живопись и рисунок обнаженной фигуры человека.

3. Рисунок сидящей обнаженной фигуры натурщика на нейтральном фоне. Освещение боковое.

Задачи. Композиционное решение сидящей обнаженной фигуры в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов для передачи образной составляющей постановки.

Материал, техника: бумага, картон, любой графический материал, А2 - А1.

4. Живопись сидящей одетой фигуры натурщика на нейтральном фоне. Тёмный фон. Освещение боковое.

Задачи. Выполнить этюд одетой фигуры человека. Передать средствами живописи основные цветовые отношения постановки, определить связь фигуры с пространственной средой. Материалы: холст, масло. Формат 60х80

5. Рисунок сидящей обнаженной фигуры на контрастном фоне. Освещение боковое. Светлотный контраст.

Задачи. Композиционное решение сидящей обнаженной фигуры в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов для передачи образной составляющей постановки.

Материал, техника: бумага, картон, любой графический материал, А2 - А1.

6. Живопись сидящей одетой фигуры натурщика на цветном фоне. Освещение боковое.

Задачи. Выполнить этюд одетой фигуры человека. Передать средствами живописи основные цветовые отношения постановки, определить связь фигуры с пространственной средой. Материалы: холст, масло. Формат 60х80

5 курс, 9 семестр. Одетая фигура человека.

7. Рисунок одетой фигуры натурщика в контрастной среде (интерьере). Освещение прямое.

Задачи. Композиционное решение одетой фигуры в среде в формате, максимальное использование выразительных средств графики, применение различных графических приёмов для передачи образной составляющей постановки.

Материал, техника: бумага, картон, любой графический материал, А2 - А1.

8. Живопись одетой фигуры натурщика в цветной контрастной среде (интерьере). Освещение прямое.

Задачи. Выполнить этюд фигуры человека. Расположить изображение фигуры в формате. Написать ее с учетом взаимоотношения цветовых тонов предметной среды. Выявить характер цветового состояния фигуры, ее индивидуальные особенности. Выявить декоративную составляющую силуэтов цветовых и тональных масс. Условно передать пространство. Материалы: холст, масло. Формат 60х80.

9. Портрет-фигура в интерьере. Сюжетная постановка. Выполнение подготовительных композиционных эскизов графическими материалами к живописной работе.

Задачи. Выполнить длительный этюд фигуры человека на тему «Русский быт». Предварительно выполнить 2-3 композиционных эскиза графическими материалами. Расположить изображение фигуру в формате. Выявить характер цветового состояния фигуры, ее индивидуальные особенности. Особое внимание обратить на проработку лица и кистей рук. Материалы для зарисовок: Бумага, мягкие графические материалы, А4-А3. Материалы для живописной работы: холст, масло. Формат 90х70

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Вагайцева, Е. А. Основы рисунка и живописи : учебное пособие / Е. А. Вагайцева, А. И. Семененко, М. Н. Потапова. — Кемерово : КемГУ, 2024. — 103 с. — ISBN 978-5-8353-3277-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/427529>
2. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — 3-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 382 с. — ISBN 978-5-8291-2585-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110080.html>
3. Науменко, О. М. Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи : учебное пособие / О. М. Науменко. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-907226-41-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/106735.html>
4. Павлова, Е. Г. Рисунок. Пропорции фигуры человека в рисунке : учебное пособие / Е. Г. Павлова. — Иркутск : ИРНИТУ, 2018. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164011> .
5. Паранюшкин, Р. В. Рисунок фигуры человека : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Е. Н. Трофимова. — 2-е. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-8378-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/175488>
6. Паранюшкин, Р. В. Техника рисунка : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. А. Насуленко. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-7297-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158897>

Дополнительная литература:

1. Декоративная живопись: учебное пособие / М.А. Карнаев, Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. – 91 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-85127-878-5.
2. Куценков, В. И. Декоративная живопись : учебное пособие для вузов / В. И. Куценков ; [рец. Н. В. Костина, А. С. Максяшин] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. - 105 с.
3. Цветоведение и основы композиции [Текст] : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т" ; авт.-сост.: И. П. Кузьмина, С. В. Грищенко. - Нижний Тагил : НТГСПИ (ф) РГППУ, 2015. - 48 с.

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт

http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»
https://polpred.ru	ООО «Полпред-Справочники» (база данных)
https://eivis.ru	ООО «ИВИС»
www.delpress.ru	«Деловая пресса»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.

Занятия проводятся в специальных классах (аудитории № 204х, 304х, 405х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.

3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.