МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию

УТВЕРЖДЕНО

Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь

А.Г.Бахановичем

29.03.2024

Регистрационный № **6-05-01-031/пр.**

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

**Примерная учебная программа по учебной дисциплине
для специальности**

6-05-0113-06 Художественное образование

СОГЛАСОВАНО Председатель учебно-методического объединения по педагогическому образованию ______________А.И.Жук ______________ **СОГЛАСОВАНО** Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь ______________М.С.Киндиренко ______________	**СОГЛАСОВАНО** Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь _______________ С.Н.Пищов _______________ **СОГЛАСОВАНО** Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» _______________И.В.Титович _______________ Эксперт-нормоконтролер ____________ _______________ _______________

Минск 2024

СОСТАВИТЕЛИ:

Г.В. Лойко, заведующий кафедрой художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доцент;

Л.В. Гомонов, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра народного декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 27.04.2023);

В.И. Гончарук, профессор кафедры рисунка учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

Кафедрой художественно-педагогического образования факультета эстетического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

(протокол № 11 от 06.05.2023);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 6 от 21.06.2023);

Научно-методическим советом по художественно-эстетическому образованию учебно-методического объединения по педагогическому образованию (протокол № 2 от 22.06.2023)

Ответственный за редакцию: Г. В. Лойко

Ответственный за выпуск: Г. В. Лойко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «Академическая живопись» разработана для учреждений высшего образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования для специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование».

Изучение учебной дисциплины «Академическая живопись» направлено на повышение качества подготовки студентов к профессиональной деятельности в художественно-творческой сфере. Полученные знания и умения обеспечат возможность воплощать авторскую идею в разнообразных формах художественного произведения. Освоение учебной дисциплины «Академическая живопись» способствует развитию художественно-творческой компетентности студентов, являющейся неотъемлемой частью профессиональной подготовки педагога-художника, выпускника учреждения высшего образования.

Цель учебной дисциплины: формирование у студента образного мышления, художественного вкуса и комплекса теоретических основ живописи, знаний и навыков профессионального владения изобразительными средствами.

Задачи учебной дисциплины:

* развитие у студента культуры зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и произведений живописи;
* обучение изображения предметов во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом их цветовых особенностей;
* приобретение у студентов навыков работы по памяти, представлению и воображению;
* ознакомление с теоретическими основами академической живописи, цветоведения, перспективы, теории теней, композиции, технологией и техникой живописи;
* раскрытие эстетической сущности реалистической живописи, средств и возможностей живописи в трудовом и идейном воспитании.

Процесс овладения академической живописью должен проходить параллельно с изучением дисциплин «Цветоведение», «Композиция», «Академический рисунок», «Пластическая анатомия», «Основы декоративно-прикладного искусства», а также дисциплин компонента учреждения образования «Перспектива» и модуля «История искусств». Освоение учебной дисциплины «Академическая живопись» способствует успешному прохождению учебных и производственных практик.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

* принципы и этапы выполнения академического этюда в технике масляной живописи;
* технические особенности живописных материалов, применяемых основ для живописи, грунтов, растворителей, лаков, специфику принадлежностей и оборудования для занятий живописью;

уметь:

* выбирать композиционно-изобразительные средства для решения художественных задач;
* передавать визуально достоверные живописные свойства изображаемых объектов;

владеть:

* приемами светового моделирования формы, построения колористических систем;
* техниками и материалами исполнения для решения профессиональных задач.

Изучение учебной дисциплины «Академическая живопись» должно обеспечить формирование у студентов **базовых профессиональных** компетенций: проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, отбирать содержание учебного материала, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической деятельности; применять навыки реалистического изображения с натуры в процессе создания натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека, а также выполнения творческих работ по памяти, представлению и воображению.

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине студент должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны.

На изучение учебной дисциплины «Академическая живопись» отведено всего 264 часа, из них 152 часа аудиторных занятий (8 часов лекционных, 122 часа лабораторных, 22 часа практических).

Рекомендуемая форма промежуточного контроля – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название темы, подтемы	Количество аудиторных часов			
Всего	Лекции	Лабораторные	Практические
1.	Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Техника и технология акварельной живописи. Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит	**40**	**2**	**32**	**6**
2	Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Техника темперной живописи	**34**	**2**	**28**	**4**
3	Техника и технология и масляной живописи	**40**	**2**	**32**	**6**
4	Живопись головы человека	**38**	**2**	**30**	**6**
	Всего	**152**	**8**	**122**	**22**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ТЕМА 1. **Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи.**

Техника и технология акварельной живописи. **Цветовая гамма. Цветовая гармония. Колорит.**

Этюд натюрморта из предметов быта.

Этюд натюрморта из предметов, сближенных по цвету с преобладанием светлых предметов и тонов.

Этюд натюрморта со стеклом и металлическим предметом.

Этюд натюрморта из предметов разных материалов и фактур с ясно выраженными пространственными планами.

ТЕМА 2. Гуашь. Особенности работы гуашевыми красками. Техника темперной живописи.

Несложный этюд натюрморта из 2-3 бытовых предметов с драпировкой.

Этюд натюрморта из предметов различных материалов с включением национального орнамента.

Тематический натюрморт в интерьере с включением предметов военно-исторической тематики.

ТЕМА 3. Техника и технология масляной живописи.

Несложный этюд натюрморта из предметов быта.

Этюд натюрморта с гипсовой головой или маской. Гризайль.

Этюд головы натурщика.

ТЕМА 4. Живопись головы человека.

Этюд головы натурщика с четко выраженной анатомической формой. Гризайль.

Этюд головы натурщика на нейтральном фоне.

Цветовые наброски головы человека.

ИНФОРМАЦИОННО-**МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Лойко, Г. В. Пластическая анатомия : учеб. пособие / Г. В. Лойко, М. Ю. Приймова. – Минск : Респ. ин-т проф. образования, 2017. – 219 с.
2. Живопись : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-69 01 01 «Архитектура» и 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. технич. ун-т ; под общ. ред. А. А. Литвиновой. – Минск : БНТУ, 2019. – 66 с.
3. Шаров, В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. – 3-е изд. – Минск : ЭКСМО, 2018. – 648 с.

Дополнительная

1. Аверченко, Н. В. Изображение объектов животного и растительного мира : метод. рекомендации / Н. В. Аверченко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2010. – 32 с.
2. Бурчик, А. И. Акварельная живопись : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям «Изобразительное искусство», «Дизайн (по направлениям)», «Архитектура» / А. И. Бурчик. – Минск : Беларусь, 2014. – 135 с.
3. ДʹАнрие. Основы живописи. Полное учебное пособие: композиция, перспектива, живопись / дʹАнрие, А. Касан, Ф. Дитрих; под ред. А. В. Чудовой. – М. :АСТ, 2020. – 368 с.
4. Диченская, Е. А. Дидактический потенциал жанров изобразительного искусства : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-03 01 06 Изобразительное искусство и черчение / Е. А. Диченская ; Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина. – Брест :БрГУ, 2011. – 128 с.
5. Живопись : Учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор и др. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 224 с. : ил.
6. Калачева В. Акварель. Полный курс / В. Калачева. – М. : МИФ, 2020. – 192 с.
7. Макарова, М. Н. Натюрморт и перспектива : учеб. пособие для худ. вузов / М. Н. Макарова. – 2-е изд. – М. : Акад. проект, 2016. – 239 с.
8. Могилевцев, В. А. Основы живописи : учеб. пособие / В. А. Могилевцев. М. : 2021. – 104 с.
9. Могилевцев, В. А. Основы живописи: учеб. Пособие / В. А. Могилевцев. – СПб.: 4арт, 2012. – 96 с., ил.
10. Рачковская, Н. А. Академическая живопись / Н. А. Рачковская, И. Н. Лобан. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2015. – 96 с.
11. Юко Нагаяма. Воздушные акварели. 12 простых уроков от Юко Нагаямы / Юко Нагаяма. М. : МИФ, 2021. – 104 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Структура содержания примерной учебной программы по учебной дисциплине «Академическая живопись» построена на основе традиционного подхода с разделением содержания на темы; при этом темы представляют собой относительно самостоятельные дидактические единицы содержания обучения. В соответствии с содержанием конкретной темы студентом выполняются учебные задания. Разработка и выполнение заданий осуществляется в аудитории под руководством преподавателя и продолжается в рамках внеаудиторной самостоятельной работы по заданию преподавателя в художественных мастерских, в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов направлена на:

- углубление и расширение теоретических знаний в области академической живописи;

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- использование материала, собранного и полученного в ходе практической работы в процессе выполнения живописных постановок.

Видами самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Академическая живопись» являются:

- формирование и усвоение знаний на базе рекомендованной учебной литературы;

- выполнение художественно-творческих работ с использованием живописных техник.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для диагностики сформированных художественно-творческих компетенций по учебной дисциплине «Академическая живопись» рекомендуется использовать комплексные проверки знаний, умений и навыков в форме просмотров и зачета с оцениванием практических работ студента.

Для текущего контроля усвоения знаний и умений студента по учебной дисциплине «Академическая живопись» рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

* систематический устный опрос (беседа);
* оценка учебных художественно-творческих заданий и работ;
* просмотр выполнения этапов практических заданий и учебно-творческих проектов;
* обоснование проектных решений;
* зачет (просмотр) с оцениванием практической части работы, а также теоретической подготовленности по академической живописи.

Просмотр студенческих работ осуществляет комиссия, в состав которой входят преподаватели кафедры данного профиля. Примерным учебным планом в качестве формы промежуточного контроля по учебной дисциплине «Академическая живопись» предусмотрен зачет, который проходит в форме просмотра творческих работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Основным критерием развитости у студентов базовых профессиональных компетенций выступает сформированность способности использовать обобщенные знания и умения в области академической живописи для решения разного уровня сложности художественно-творческих задач.

Основными методами обучения данной учебной дисциплине являются:

– проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы);

– проектные технологии;

– технология обучения как учебного исследования.

Основными формами работы являются:

– лекции;

– лабораторные и практические занятия, на которых формируется художественное восприятие произведений искусства;

– самостоятельная работа студентов, которая включает работу с аналогами и прототипами в мировой художественной культуре.