

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович

Должность: ректор

Дата подписания: 27.05.2026 13:46:53

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ **С.С. Юров**

от «16» апреля 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.16 «ЖИВОПИСЬ»

Специальность:

54.05.03 Графика

Специализация:

Художник-график (оформление печатной продукции)

Уровень высшего образования:

специалитет

Форма обучения:

очная

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к освоению программы дисциплины
4. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
5. Тематический план
6. Содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Приложение 1.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: сформировать компетенции у обучающихся в области практической живописи, как органичной составляющей всего комплекса художественного образования.

Задачи:

- изучить на практике принципы ахроматической и хроматической гамм, основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи, дать методику поэтапного выполнения длительного ведения заданий с натуры;
- продемонстрировать особенности работы различными материалами в процессе работы с передачей материальности и фактуры в живописи. Особенности отражения и преломления цвета и света в различных материалах;
- изучить основные техники работы водяными красками, особенности выполнения быстрого этюда с натуры без предварительного эскиза;
- рассмотреть понятие нюанса в живописи;
- изучить роль цвета и колорита в постановках на сближенную гамму при различных источниках освещения с применением основ перспективного построения и ракурса;
- дать навыки профессионального владения традиционными и современными живописными материалами, научить работе с цветом в любой области изобразительного искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Обязательная часть.

Осваивается: 1-10 семестры.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления.	ИОПК-1.1. Способен находить закономерности в явлениях и образах окружающей действительности, определять их соответствие индивидуальным задачам произведения (проекта) и отображать их собственными выразительными средствами вида визуальных искусств.	Знания: Знает закономерности в явлениях и образах окружающей действительности (ритм, симметрия/асимметрия, пропорции, светотень, пластика формы, тональные и фактурные градации), а также способы их выявления и соответствия индивидуальным художественным задачам графического произведения. Умения: Умеет находить визуальные и структурные закономерности в окружающей среде, определять их соответствие творческим задачам проекта (станковая графика, книжная иллюстрация, эстамп, экслибрис) и отбирать наиболее выразительные для последующего воплощения. Навыки: Владеет навыками анализа натуральных наблюдений, трансформации выявленных закономерностей в художественные образы и отображения их собственными выразительными средствами графического искусства (линия, штрих, пятно, тон, фактура, техника офорта, литографии, ксилографии, рисунка тушью, углём, сангиной и др.).
	ИОПК-1.2. Владеет выразительными средствами изобразительного искусства, способами и приемами их комбинирования для достижения желаемого эффекта.	Знания: Знает выразительные средства изобразительного искусства (линия, штрих, пятно, тон, силуэт, фактура, ритм, контраст, нюанс), а также способы и приемы их комбинирования для достижения желаемого выразительного эффекта в графических произведениях. Умения: Умеет осознанно комбинировать различные выразительные средства (например, сочетание штриха с пятном, линии с тональной растяжкой, фактуры с силуэтом) для достижения конкретного художественного и эмоционального эффекта в станковой или печатной графике. Навыки: Владеет навыками синтеза выразительных средств в целостном графическом образе, свободного варьирования техниками (рисунок, гравюра, литография, монотипия, коллаж) для точной передачи замысла и создания выразительного художественного эффекта.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ИОПК-1.3. Умеет организовать последовательность восприятия элементов и произведения визуального с целью повышения его образной выразительности, функциональности и эстетической привлекательности	Знания: Знает законы визуального восприятия (направление взгляда, иерархия элементов, смысловые и композиционные акценты, маршрут движения глаза по плоскости листа или гравюры), а также способы организации последовательности восприятия для повышения выразительности графического произведения. Умения: Умеет организовывать последовательность восприятия элементов и произведения визуального искусства в целом (от общего к частному, от главного к второстепенному, от первого плана к глубинному) с целью усиления образной выразительности, функциональности и эстетической привлекательности. Навыки: Владеет навыками композиционного структурирования графического листа (книжной иллюстрации, эстампа, серии) с учётом психологии зрения, направляя внимание зрителя по заданному маршруту для наиболее полного раскрытия художественного образа.
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	ИОПК-3.1. Ориентируется в материалах, техниках и технологиях, используемых в различных видах визуальных искусств, знает их основные свойства;	Знания: Знает основные материалы (бумага различных сортов, картон, дерево для ксилографии, линолеум, металл для офорта, литографский камень, тушь, акварель, пастель, сангина, уголь, карандаши различной твердости), техники (рисунок, офорт, литография, ксилография, линогравюра, монотипия, сухая игла, акватинта) и технологии их применения в различных видах графического искусства, а также их основные свойства (плотность, зернистость, впитываемость, степень жирности, фактура, кроющие качества, устойчивость к свету). Умения: Умеет ориентироваться в многообразии графических материалов и техник, осознанно выбирать наиболее подходящие для реализации конкретного авторского замысла с учётом их технологических свойств и художественных возможностей. Навыки: Владеет навыками практической работы с различными графическими материалами и техниками (подготовка доски или камня, травление, печать на станке, тонирование бумаги, работа штрихом и пятном с учётом свойств материала), а также навыком прогнозирования результата в зависимости от выбранной технологии.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
	ИОПК-3.2. Способен проследить зависимость художественной выразительности произведения от использованных материалов, техник и технологий;	Знания: Знает взаимосвязь между выбором графических материалов и техник (гравюра на дереве, офорт, литография, рисунок углём или тушью) и достигаемой художественной выразительностью (фактурность, линия, тональное богатство, контрастность, воздушность, глубина штриха). Умения: Умеет прослеживать и анализировать, как использованные материалы, техники и технологии влияют на образную выразительность, эстетику и эмоциональное звучание графического произведения. Навыки: Владеет навыками технологического анализа собственных работ и произведений других авторов, выявляя причинно-следственные связи между материально-технической стороной исполнения и конечным художественным эффектом.
	ИОПК-3.3. Умеет использовать выразительные возможности материалов, техник и технологий, и их сочетания для достижения необходимой визуальной выразительности авторского произведения.	Знания: Знает выразительные возможности различных графических материалов (мягкие и твёрдые карандаши, уголь, сангина, соус, тушь, акварель, пастель), техник (штрих, пятно, заливка, травление, резьба по дереву или линолеуму) и технологий (печатные процессы, многослойное тонирование, комбинированные техники), а также эффекты от их сочетаний. Умения: Умеет целенаправленно использовать выразительные возможности отдельных материалов, техник и технологий, а также их разнообразные сочетания для достижения необходимой визуальной выразительности, фактурного и тонального богатства авторского графического произведения. Навыки: Владеет навыками свободного экспериментирования с материалами и техниками, их осознанного комбинирования (например, офорт с акватинтой и сухой иглой, рисунок тушью с последующей акварельной отмывкой) для создания уникального художественного эффекта и усиления образной выразительности.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «Живопись» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.05.03 Графика, составляет: 37 з.е. / 1332 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия	432
<i>в том числе:</i>	
Лекции	-
Практические занятия	432
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	522
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Экзамен
Трудоемкость (час.)	378
Общая трудоемкость з.е. /	37 з.е. / 1332 час.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Раздел 1. Цветовая конструкция классической школы живописи. Основы обучения техникам и технологиями живописи.	-	-	-	-
2	Тема 1. Основы цветоведения. Натюрморты.	-	18	-	9
3	Тема 2. Колорит, как система построений цветовых отношений. Натюрморты.	-	18	-	9
4	Раздел 2. Методика ведения натюрморта водяными красками.	-	-	-	-
5	Тема 3. Водорастворимые краски для живописи.	-	18	-	9
6	Тема 4. Исполнение натюрмортов в гамме сближенных цветовых отношений.	-	18	-	9

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
	Итого за 1 семестр	-	72	-	36
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 1 семестр	4 з.е./144 час.			
7	Раздел 3. Цветовые и тональные отношения в живописи. Продолжение изучения технологии материалов живописи.	-	-	-	-
8	Тема 5. Анализ и интерпретация в работе с натурой.	-	18	-	7
9	Тема 6. Законы цветоведения как базовая основа работы над живописным этюдом. Натюрморты.	-	18	-	6
10	Раздел 4. Способы обобщения и детализации в работе над живописным этюдом.	-	-	-	-
11	Тема 7. Продолжение изучения технологии материалов живописи. Натюрморты.	-	18	-	7
12	Тема 8. Работа над ошибками при осуществлении практической работы над живописным этюдом.	-	18	-	7
	Итого за 2 семестр	-	72	-	27
	Форма контроля	Экзамен, 45 час.			
	Всего часов за 2 семестр	4 з.е./144 час.			
13	Раздел 5. Исполнение натюрмортов на сближенные цветовые отношения.	-	-	-	-
14	Тема 9. Методы классической акварели в выполнении сложного натюрморта.	-	9	-	18
15	Тема 10. Выполнение декоративного панно на тему натурной постановки.	-	9	-	18
16	Раздел 6. Основные принципы построения живописного пространства.	-	-	-	-
17	Тема 11. Объективные закономерности организации построения изображения (натюрморт).	-	9	-	18
18	Тема 12. Принципы и методы передачи заданной цветовой палитры средствами изображения.	-	9	-	18
	Итого за 3 семестр	-	36	-	72
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 3 семестр	4 з.е./144 час.			

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
19	Раздел 7. Живопись головы натурщика при различном освещении.	-	-	-	-
20	Тема 13. Этюд живой модели с натуры в условиях бокового контрастного освещения.	-	9	-	9
21	Тема 14. Этюд живой модели с натуры в условиях искусственного и естественного освещения.	-	9	-	9
22	Раздел 8. Живопись головы человека как длительный процесс приобретения теоретических знаний и практического опыта.	-	-	-	-
23	Тема 15. Ахроматические техники живописи.	-	9	-	9
24	Тема 16. Освоение приемов живописи для выявления характера человека.	-	9	-	9
	Итого за 4 семестр	-	36	-	36
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 4 семестр	3 з.е./108 час.			
25	Раздел 9. Длительный портрет с натуры. Портрет в технике темперной живописи.	-	-	-	-
26	Тема 17. Изучение традиционных живописных техник в портрете в ограниченной цветовой гамме.	-	6	-	12
27	Тема 18. Основные принципы достижения сходства в портрете.	-	6	-	10
28	Тема 19. Пастозные приемы создания живописной поверхности.	-	6	-	10
29	Раздел 10. Классические изобразительные системы. Портрет.	-	-	-	-
30	Тема 20. Живописные техники при работе с живой моделью.	-	6	-	11
31	Тема 21. Особенности решения композиционного пространства при работе над портретом.	-	6	-	10
32	Тема 22. Автопортрет.	-	6	-	10
	Итого за 5 семестр	-	36	-	63
	Форма контроля	Экзамен, 45 час.			

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
	Всего часов за 5 семестр	4 з.е./144 час.			
33	Раздел 11. Портрет с руками. Декоративно – плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Передача характера человека.	-	-	-	
34	Тема 23. Изучение основных методов работы цветными материалами в портрете с руками с натуры.	-	6	-	6
35	Тема 24. Выполнение авторской интерпретации портрета натурщика, поставленном при искусственном освещении.	-	6	-	6
36	Тема 25. Изучение особенностей композиционного решения портрета с руками.	-	6	-	6
37	Раздел 12. Система построения цветовых отношений при работе над портретом. Выполнение длительного портрета с руками.	-	-	-	-
38	Тема 26. Анализ формы с точки зрения её предметности и возможностей изображения средствами живописи.	-	6	-	6
39	Тема 27. Методы выявления и исправления ошибок в работе над портретом.	-	6	-	6
40	Тема 28. Творческая живописная работа на основе классических образцов изобразительного искусства.	-	6	-	6
	Итого за 6 семестр	-	36	-	36
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 6 семестр	3 з.е./108 час.			
41	Раздел 13. Фигура человека. Тонально- цветовой метод изображения человека.	-	-	-	-
42	Тема 29. Этюд фигуры человека. Основы компоновки фигуры человека.	-	5	-	10
43	Тема 30. Изучение особенностей распределения тона и цвета по стоящей фигуре обнаженного человека.	-	5	-	10
44	Тема 31. Изучение пропорций человеческой фигуры, работа с натуры.	-	5	-	10
45	Раздел 14. Композиционная роль цвета в живописи. Определение принципов построения условной глубины живописного пространства.	-	-	-	-

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
	Работа над живописной композицией с обнаженной моделью.				
46	Тема 32. Особенности решения композиционного пространства живописной поверхности при использовании декоративных цветовых пятен в работе с живой моделью.	-	6	-	12
47	Тема 33. Стилиевые особенности работы водорастворимыми красками на основе постановки с обнаженной моделью.	-	5	-	10
48	Раздел 15. Методы определения и решения пластической задачи в живописных этюдах.	-	-	-	-
49	Тема 34. Методика ведения длительного живописного письма обнаженной модели.	-	5	-	10
50	Тема 35. Определение понятия «пластическая задача» в живописном этюде.	-	5	-	10
	Итого за 7 семестр	-	36	-	72
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 7 семестр	4 з.е./144 час.			
51	Раздел 16. Изучение техники живописи сухой пастелью в работе над постановкой с обнаженной фигурой.	-	-	-	-
52	Тема 36. Техника и технология пастельной живописи.	-	9	-	18
53	Тема 37. Освоение техники пастель на практике.	-	9	-	18
54	Раздел 17. Классические методы изображения фигуры человека.	-	-	-	-
55	Тема 38. Методы построения живописного пространства в постановке с обнаженной моделью.	-	9	-	18
56	Тема 39. Методы использования различных источников света для организации световоздушной среды в работе над постановкой с живой моделью.	-	9	-	18
	Итого за 8 семестр	-	36	-	72
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 8 семестр	4 з.е./144 час.			
57	Раздел 18. Декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи при создании сложной изобразительной системы.	-	-	-	-
58	Тема 40. Художественно-образные возможности	-	8	-	8

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
	декоративного решения живописного произведения.				
59	Тема 41. Методы использования современных фактурных материалов.	-	7	-	7
60	Тема 42. Творчески-аналитическое копирование образцов классического изобразительного искусства, содержащих обнаженные и костюмированные фигуры.	-	7	-	7
61	Раздел 19. Классические методы изображения фигуры человека.	-	-	-	-
62	Тема 43. Постановка из двух фигур на фоне искусственно организованного пространства.	-	7	-	7
63	Тема 44. Эстетика живописной поверхности.	-	7	-	7
	Итого за 9 семестр	-	36	-	36
	Форма контроля	Экзамен, 45 час.			
	Всего часов за 9 семестр	3 з.е./108 час.			
64	Раздел 20. Решение творческой задачи через интерпретацию пластической задачи изобразительными средствами живописи.	-	-	-	-
65	Тема 45. Работа над тонально- живописным силуэтно-плоскостным изображением фигуры человека.	-	9	-	18
66	Тема 46. Методы и приемы создания стилизованных, условных изображений.	-	9	-	18
67	Раздел 21. Организация тематического пространства с участием фигур человека.	-	-	-	-
68	Тема 47. Понятие «мифопоэтическое пространство» в изобразительном искусстве.	-	9	-	18
69	Тема 48. Изучение и применение живописных приемов для достижения максимальной выразительности задуманной творческой идеи в живописи.	-	9	-	18
	Итого за 10 семестр	-	36	-	72
	Форма контроля	Экзамен, 36 час.			
	Всего часов за 10 семестр	4 з.е./144 час.			
	Итого (часов):	-	432	-	522
	Форма контроля:	Экзамен, 378 час.			

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
	Всего по дисциплине:	37/ 1332 з.е.			

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цветовая конструкция классической школы живописи. Основы обучения техникам и технологиями живописи.

Тема 1. Основы цветоведения. Натюрморты.

Цветовой спектр; хроматическая и ахроматическая цветовые гаммы. Свойства цветового круга. Понятие о пурпуровом цвете и цветовом круге.

Тема 2. Колорит, как система построений цветовых отношений. Натюрморты.

Гармоничные и дисгармоничные сочетания цветов, их определение по цветовому кругу. Цветовой тон, яркость, насыщенность цвета и отличие его от чистого спектрального цвета. Психологические особенности цветовосприятия.

Раздел 2. Методика ведения натюрморта водяными красками.

Тема 3. Водорастворимые краски для живописи.

Понятие – цветовые и тональные отношения. Натюрморты. Характеристика художественных водяных красок. Технические особенности и стилистика работы гуашью и темперой.

Понятие теплохолодности. Колористическое единство изображения. Закон тональных и цветовых отношений, метод их определения: свет, полутон, тень, рефлекс.

Тема 4. Исполнение натюрмортов в гамме сближенных цветовых отношений.

Методика ведения длительной, живописной работы.

Овладение навыками композиционного и колористического поиска. Технология живописи водяными красками. Влияние освещения на цветовые отношения.

Основные закономерности живописной грамоты: перспективное и конструктивное построение, светотеневая и цветовая лепка формы, передача материальности.

Раздел 3. Цветовые и тональные отношения в живописи. Продолжение изучения технологии материалов живописи.

Тема 5. Анализ и интерпретация в работе с натурой.

Построение цветовой конструкции натюрморта. Ограничение живописных средств, цветовая гармония и выразительность живописной работы. Представление о взаимном влиянии цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения. Логика теплохолодных отношений.

Тема 6. Законы цветоведения как базовая основа работы над живописным этюдом. Натюрморты.

Анализ процесса восприятия и комбинирования цвета на основе цветового круга, квадрата, тетрада. Основные цвета. Комплементарные или дополнительные цвета. Классическая и аналоговая триады. Основы цветоведения в живописи – изменение цвета по форме предмета.

Раздел 4. Способы обобщения и детализации в работе над живописным этюдом.

Тема 7. Продолжение изучения технологии материалов живописи. Натюрморты. Ведение поэтапной работы над натюрмортом в технике «гуашь» и «темпера». Технические особенности каждого вида живописи. Свойства веществ, связующих пигменты. Способы нанесения краски «по - сухому», сохраняя неразмытым нижележащий слой.

Тема 8. Работа над ошибками при осуществлении практической работы над живописным этюдом.

Проверка живописной работы на расстоянии. Способы передачи формы цветом. Анализ цветового единства и общего тона живописной работы.

Исправление несоответствия в решении пространства или света. Возможности исключения копирования отдельных участков или цветовых пятен с натуры. Установка связи между всеми цветами, руководствуясь методом одновременного сравнения. Закрепление методики ведения живописного этюда.

Раздел 5. Исполнение натюрмортов на сближенные цветовые отношения.

Тема 9. Методы классической акварели в выполнении сложного натюрморта.

Технические особенности и стилистика работы в классической акварели. Чистота, прозрачность и интенсивность красочного слоя в акварельной живописи. Освоение техник живописи акварелью: «а-ля-прима», «по-сухому», ретушь. Хранение работ, выполненных акварельными красками.

Тема 10. Выполнение декоративного панно на тему натурной постановки.

Закономерности построения цветового пятна живописного произведения.

Декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Художественно-образные возможности декоративного решения живописного произведения.

Определение принципов построения живописного пространства при помощи организации сложных фактурных поверхностей.

Раздел 6. Основные принципы построения живописного пространства.

Тема 11. Объективные закономерности организации построения изображения (натюрморт).

Принципы соблюдения следующих закономерностей при построении живописного изображения: перспектива (линейная, воздушная, наблюдательная); правила композиционного построения, законы светотени и тональных отношений с учетом освещения; особенности изображения объемности, материальности предметов и пространства. Элементы цветоведения, закон цветовых отношений, гармонии и цветового единства изображения (масштаб изображения, цветовое единство, теплохолодность в живописи).

Тема 12. Принципы и методы передачи заданной цветовой палитры средствами изображения.

Способы применения общей тоновой и цветовой гаммы (колористическое единство всех красок) в условиях определенного освещения. Работа над объемом формы каждого предмета.

Анализ наличия теплых и холодных оттенков в постановке, основные и дополнительные цвета. Выбор определенной цветовой гаммы и отбор красок, необходимых для работы над натюрмортом в эскизе. Понятие «лишние краски».

Раздел 7. Живопись головы натуралика при различном освещении.

Тема 13. Этюд живой модели с натуры в условиях бокового контрастного освещения.

Изображение живой модели, овладение навыками свободно компоновать портрет, профессионально обращаться с материалами для акварельной живописи. Особенности работы в цвете при различных видах освещения (направленный свет, контр-ажур, электрическое освещение).

Тема 14. Этюд живой модели с натуры в условиях искусственного и естественного освещения.

Выявление действительного колорита постановки при искусственном и естественном освещении. Способы фиксации первых неадаптированных впечатлений от цветового строя натуры. Закон тепло-холодных цветовых отношений. Анализ теплохолодности света при искусственном и естественном освещении.

Раздел 8. Живопись головы человека как длительный процесс приобретения теоретических знаний и практического опыта.

Тема 15. Ахроматические техники живописи.

Гризайль – выполнение живописной работы одной краской (акварель).

Использование выразительности тонального диапазона в задании гризайль. Применение красок темного цвета: черная, сепия, коричневая, умбра. Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой.

Тема 16. Освоение приемов живописи для выявления характера человека.

Выполнение портрета в различных техниках живописи.

Умение передавать большие тональные и цветовые отношения и основные пропорции головы. Определение пропорций головы и размещение на ней всех деталей (направление глаз, носа, линии губ, скул, подбородка и т.д.). Способы достижения сходства изображения с моделью (оригиналом). Влияние творческой манеры на создание портретного образа. Выполнение портрета в различных техниках акварельной живописи: «а-ля-прима», по-сухому, ретушь.

Раздел 9. Длительный портрет с натуры. Портрет в технике темперной живописи.

Тема 17. Изучение традиционных живописных техник в портрете в ограниченной цветовой гамме.

Приобретение навыков изображения головы человека средствами живописи. Изучение тональных взаимодействий при моделировании формы в портрете.

Использование в работе над портретом прозрачной и пастозной живописи.

Тема 18. Основные принципы достижения сходства в портрете.

Освоение изобразительных приемов для достижения сходства в портрете. Значение правильной передачи пропорций, расстановки акцентов, общей формы овала лица и отдельных элементов.

Тема 19. Пастозные приемы создания живописной поверхности. Выполнение портрета при помощи мастихина.

Особенности применения мастихина в живописи.

Раздел 10. Классические изобразительные системы. Портрет.

Тема 20. Живописные техники при работе с живой моделью.

Изучение свойств различных основ под живопись (бумага, картон, холст). Изучение свойств красок для живописи на практике и их технические возможности в зависимости от материала изобразительной поверхности.

Тема 21. Особенности решения композиционного пространства при работе над

портретом.

Пространственная композиция в живописи. Изучение особенностей композиционных решений портрета в зависимости от выбранного формата (вертикальный прямоугольник, квадрат, горизонтальный прямоугольник).

Тема 22. Автопортрет.

Умение передавать сходство и пропорции головы. Выполнение творческой компоновки автопортрета в листе.

Раздел 11. Портрет с руками. Декоративно– плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Передача характера человека.

Тема 23. Изучение основных методов работы цветными материалами в портрете с руками с натуры.

Особенности работы в цвете при различных видах освещения (направленный свет, контр - ажур, электрическое освещение). Влияние освещения на колористическое построение живописи и на тепло- холодность.

Тема 24. Выполнение авторской интерпретации портрета натурищика, поставленном при искусственном освещении.

Изучение декоративных приемов в живописи, понятия стилизации; развитие творческого осмысления, через поиск авторского решения портрета.

Использование законов цветоведения при создании колеров для выполнения задания «портрет с руками».

Тема 25. Изучение особенностей композиционного решения портрета с руками.

Освоение приемов расположения портрета в листе с учетом различных способов организации композиционного центра живописного портрета.

Раздел 12. Система построения цветовых отношений при работе над портретом.

Выполнение длительного портрета с руками.

Тема 26. Анализ формы с точки зрения её предметности и возможностей изображения средствами живописи.

Разбор понятия «живописная задача» и осуществление такой задачи на практике работы над портретом с руками.

Постановка и осуществление живописной задачи длительного портрета с руками.

Тема 27. Методы выявления и исправления ошибок в работе над портретом.

Формирование навыков критического анализа своей работы.

Тема 28. Творческая живописная работа на основе классических образцов изобразительного искусства.

Знакомство с различными образцами изобразительного искусства.

Раздел 13. Фигура человека. Тонально-цветовой метод изображения человека.

Тема 29. Этюд фигуры человека. Основы компоновки фигуры человека.

Расположение фигуры в пространстве. Гармоничное сочетание фигуры и фона. Методика ведения живописи с учетом выбора материала. Анализ различий между живописными материалами.

Тема 30. Изучение особенностей распределения тона и цвета по стоящей фигуре обнаженного человека.

Роль тональных пятен в контексте поиска цельного образа человеческой фигуры.

Тема 31. Изучение пропорций человеческой фигуры, работа с натуры. Особенности работы с различными ракурсами (фас, профиль, три четверти).

Изучение возможностей различных техник живописи в работе с моделью.

Раздел 14. Композиционная роль цвета в живописи. Определение принципов построения условной глубины живописного пространства. Работа над живописной композицией с обнаженной моделью.

Тема 32. Особенности решения композиционного пространства живописной поверхности при использовании декоративных цветовых пятен в работе с живой моделью.

Роль тональных пятен. Материальность цветового пятна. Принципы цветоритмической композиции.

Тема 33. Стилиевые особенности работы водорастворимыми красками на основе постановки с обнаженной моделью.

Декоративное переложение.

Методы использования различных материалов для стилизации изображения живой модели на основе постановки с обнаженной моделью. Неразрывная связь цветовых оттенков с особенностями стилиевого решения живописного этюда.

Раздел 15. Методы определения и решения пластической задачи в живописных этюдах.

Тема 34. Методика ведения длительного живописного письма обнаженной модели.

Определение этапов ведения сложного длительного задания и анализ возможных ошибок. Анализ различий между длительной постановкой и живописным этюдом. Степень проработки в живописном произведении искусства в зависимости от ожидаемого эмоционального воздействия на зрителя.

Тема 35. Определение понятия «пластическая задача» в живописном этюде.

Разбор произведений искусства разных эпох, течений и направлений с точки зрения определения пластической задачи автора и анализ способов достижения этих задач. Применение на практике опыта решения живописных задач мастерами различных эпох.

Раздел 16. Изучение техники живописи сухой пастелью в работе над постановкой с обнаженной фигурой.

Тема 36. Техника и технология пастельной живописи.

Разбор особенностей материала и основ под пастель. Изучение примеров применения техники «пастель» мастерами мирового изобразительного искусства.

Тема 37. Освоение техники пастель на практике.

Выбор цвета бумаги в зависимости от творческой идеи. Изучение сходств и отличий техники «пастель» от других живописных техник.

Раздел 17. Классические методы изображения фигуры человека.

Тема 38. Методы построения живописного пространства в постановке с обнаженной моделью.

Изучение двух основных методов построения живописного пространства и лепки объема: светотеневого и силуэтного на основе постановок с обнаженной моделью при естественном освещении.

Связь цветового решения с характером освещенности. Определение силы тона в живописном этюде.

Раздел 18. Декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи при создании сложной изобразительной системы.

Тема 40. Художественно-образные возможности декоративного решения живописного произведения.

Практическое изучение и отработка навыков построения сложной, многофигурной композиции. Пластическое взаимодействие двух фигур в структуре общего композиционного решения картины. Колорит как средство достижения художественного образа в живописи.

Тема 41. Методы использования современных фактурных материалов.

Разбор понятия «авторский изобразительный язык» на примерах живописи всемирно известных авторов. Поиск собственного изобразительного языка на основе знаний и навыков, полученных ранее. Фактуры. Смешанные техники. Изобразительные возможности работы с нестандартными материалами.

Тема 42. Творчески-аналитическое копирование образцов классического изобразительного искусства, содержащих обнаженные и костюмированные фигуры.

Раздел 19. Классические методы изображения фигуры человека.

Тема 43. Постановка из двух фигур на фоне искусственно организованного пространства.

Определение принципов построения условной глубины живописного пространства. Работа с моделями в ракурсе. Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы.

Тема 44. Эстетика живописной поверхности.

Техника и технология живописи для создания законченного произведения искусства с участием живых моделей. Использование современных живописных материалов. Сложная двойная постановка, поставленная при естественном свете.

Фигуры в костюмах.

Раздел 20. Решение творческой задачи через интерпретацию пластической задачи изобразительными средствами живописи.

Тема 45. Работа над тонально- живописным силуэтно-плоскостным изображением фигуры человека.

Изучение таких понятий, как тональная глубина, моделировка формы с помощью тона, пластика силуэта. Зависимость зрительского восприятия от живописного приема в работе над изображением человека.

Тема 46. Методы и приемы создания стилизованных, условных изображений.
Варианты использования различных живописных техник. Изучение взаимодействия разных материалов для живописи друг с другом с точки зрения технологии нанесения на основу и долговечности хранения таких произведений искусства.

Раздел 21. Организация тематического пространства с участием фигур человека.

Тема 47. Понятие «мифопоэтическое пространство» в изобразительном искусстве.

Живописное произведение как модель реального мира. Разбор понятия «мифопоэтическое пространство». Анализ примеров «мифопоэтического пространства» в живописи старых мастеров и современном искусстве.

Средства реализации творческого замысла в работе над конкретным произведением живописи

Тема 48. Изучение и применение живописных приемов для достижения максимальной выразительности задуманной творческой идеи в живописи.

Цветовая связь и различие в методах колористического решения сложного пространства с двумя фигурами. Анализ и структурирование визуального образа.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповой и индивидуальной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование учебной аудитории:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся оснащен оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и выходом в локальную сеть с доступом в «Личный кабинет» обучающегося.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Селицкий, А. Л. Живопись: учебное пособие / А. Л. Селицкий, К. С. Селицкая-Ткачёва. – Минск: РИПО, 2022. – 269 с.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711523>

2. Коробейников, В. Н. Академическая живопись: учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств,

Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 151 с.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649>

3. Боброва, Е. В. Академическая живопись: учебное пособие: [16+] / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 128 с.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683184>

Дополнительная литература:

1. Неонет, Н. Ф. Живопись: учебное пособие: [14+] / Н. Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 75 с.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615>

2. Серов, П. Е. Декоративная живопись: учебное пособие для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России: [14+] / П. Е. Серов; науч. ред. В. Ф. Максимович; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с.

Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650>

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Современные профессиональные базы данных:

1. Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru/>.

Информационные справочные системы:

Министерство просвещения Российской Федерации. Банк документов. – URL: <https://docs.edu.gov.ru/#activity=106>.

<https://slovaronline.com> - справочная поисковая система по всем доступным словарям, энциклопедиям и переводчикам в режиме Онлайн.

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

<http://biblioclub.ru> - электронно-библиотечная система.

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Операционная система Microsoft Windows 10;

Пакет программ Microsoft Office Professional Plus;

7-zip - архиватор;

Inkscape – векторный графический редактор <https://inkscape.org/ru/oprogramye/>;

Интернет-браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).

Антивирусная программа Dr.Web.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

Кафедра дизайна

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.16 «ЖИВОПИСЬ»

Специальность:
54.05.03 Графика

Специализация:
Художник-график (оформление печатной продукции)

Уровень высшего образования:
специалитет

Форма обучения:
очная

Москва 2026

Оценочные материалы для текущего контроля

Примерные вопросы для проведения устного опроса:

1 семестр

1. Что такое живопись и каковы ее основные выразительные средства?
2. Какие материалы и инструменты применяются в живописи?
3. Что такое цвет и какие основные свойства цвета вы знаете?
4. Что такое цветовой круг и как он используется в живописи?
5. Какие бывают основные и дополнительные цвета?

2 семестр

1. Что включает в себя понятие живописного этюда и каковы его учебные задачи?
2. Какие основные этапы работы над живописным этюдом можно выделить?
3. В чем заключаются типичные ошибки при выполнении живописного этюда?
4. Как проводится анализ ошибок в живописной работе?
5. Какие способы исправления композиционных ошибок применяются в этюде?

3 семестр

1. Что понимается под сближенными цветовыми отношениями в живописи?
2. Каковы особенности исполнения натюрморта на сближенные цветовые отношения?
3. В чем состоят методы классической акварели при выполнении сложного натюрморта?
4. Какие технические приемы акварели используются для передачи материальности предметов?
5. Что представляет собой декоративное панно на основе натурной постановки?

4 семестр

1. Каковы особенности живописи головы натурщика при боковом контрастном освещении?
2. Как светотень влияет на выявление формы головы человека?
3. В чем различие между изображением головы при искусственном и естественном освещении?
4. Какие задачи решает этюд живой модели с натуры?

5. Что понимается под ахроматическими техниками живописи?

5 семестр

1. В чем заключается специфика авторской интерпретации портрета натурщика?
2. Как искусственное освещение влияет на цветовое и композиционное решение портрета?
3. Каковы особенности композиционного решения портрета с руками?
4. Почему руки имеют важное значение в раскрытии образа портретируемого?
5. Что означает анализ формы с точки зрения предметности в живописи?

6 семестр

1. Какими средствами живописи можно выявить конструкцию и объем формы?
2. Какие методы помогают обнаружить ошибки в работе над портретом?
3. Как осуществляется исправление ошибок без разрушения целостности живописной работы?
4. В чем состоит значение классических образцов изобразительного искусства для творческой живописной работы?
5. Как сочетаются учебные и творческие задачи при создании портрета?

7 семестр

1. Каковы основные принципы компоновки фигуры человека в живописном этюде?
2. Какие особенности распределения тона и цвета необходимо учитывать при изображении стоящей фигуры обнаженного человека?
3. Как изучение пропорций человеческой фигуры влияет на качество живописной работы?
4. В чем заключается тонально-цветовой метод изображения человека?
5. Как декоративные цветовые пятна влияют на решение композиционного пространства?

8 семестр

1. Каковы основные особенности техники живописи сухой пастелью?
2. Какие материалы и инструменты используются в пастельной живописи?
3. В чем заключается технология ведения работы сухой пастелью?
4. Какие практические навыки необходимо освоить при работе пастелью с натуры?
5. Как строится живописное пространство в постановке с обнаженной моделью?

9 семестр

1. В чем состоит декоративно-плоскостное значение цвета в живописи?
2. Как проявляется пространственное значение цвета в сложной изобразительной системе?
3. Каковы художественно-образные возможности декоративного решения живописного произведения?
4. Какие современные фактурные материалы могут использоваться в живописи?
5. Как фактура влияет на выразительность живописной поверхности?

10 семестр

1. В чем состоит интерпретация пластической задачи средствами живописи?
2. Каковы особенности тонально-живописного силуэтно-плоскостного изображения фигуры человека?
3. Какие выразительные возможности имеет силуэт в живописной композиции?
4. Что представляют собой стилизованные и условные изображения в живописи?
5. Какие методы и приемы используются для создания стилизованных образов?

Примерное задание к практической работе, 1 семестр:

Задание:

1. Выполнить этюд натюрмортов: «красного», «зеленого», применив знания основ цветоведения. Особое внимание следует обратить на композиционное решение, колористический поиск, метод перспективного построения, влияние освещения на закономерность тепло-холодных цветовых отношений.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.

2. Выполнить этюд натюрмортов: «желтого», «синего», применив знания основ гармоничных и дисгармоничных сочетаний. В работах необходимо учитывать цветовой тон, яркость, насыщенность цвета, влияние цветового отношения, технические особенности работы водяными красками.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить этюд натюрморта в черном и белом колорите.

Выполнить натюрморт в ахроматической гамме на основе закона о тональных отношениях и метода их определения: свет, полутон, тень, рефлекс в живописи. Особое внимание следует обратить на основной закон живописи – принцип закономерности

тональных и цветовых отношений, на передачу материальности и пространственного удаления предметов в натюрморте.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.

4. Выполнить натюрморты в сближенной цветовой гамме (светлый, темный) с использованием различных градаций оттенков одного цвета, их гармоничное сочетание для создания длительной живописной работы. Изучить особенности декоративности в живописи и основах выполнения быстрого этюда.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

Примерное задание к практической работе, 2 семестр:

Задание:

1. Выполнить этюд натюрморта «на сближенные тональные отношения» (2 задания).

Выполнить живописные работы с натуры с применением ахроматической и хроматической гаммы. Особое внимание следует обратить на основной закон живописи – принцип закономерности тональных и цветовых отношений, на передачу материальности и пространственного удаления предметов в натюрморте.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.

2. Выполнить этюд натюрморта «на контрастные цветовые отношения».

Особое внимание следует обратить на композиционное решение, построение цветовой конструкции натюрморта, ограничение живописных средств (количество красок) и цветовую гармонию. Представлять взаимное влияние цвета предметов друг на друга, логику тепло-холодных отношений.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить сложный натюрморт, в технике гуаши, с передачей материала предмета, в ограниченной цветовой гамме (3 краски). Особое внимание следует обратить на ведение поэтапной работы над натюрмортом в технике «гуашь» и «темпера», технические особенности каждого вида живописи (материала) для передачи материальности предметов.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить сложноорганизованный натюрморт. Организовать пространство листа в длительной постановке натюрморта с гипсовой головой.

Выполнить этюд натюрморт, поставленный в искусственно организованном пространстве. Изучить пропорции и пластику предметов, перспективные сокращения в

пространстве натюрморта и в соответствии с общей композицией. Особенности колористического выполнения этюда, его эмоционального восприятия, выраженного изобразительными средствами.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

Примерное задание к практической работе, 3 семестр:

Задание:

1. Выполнение натюрморта в технике классической акварели с передачей материальности предметов в ограниченной цветовой гамме. Научиться передавать большие тональные и цветовые отношения, подчинять детальную разработку единому живописному колориту.

Техника выполнения: акварель. Формат выполняемых работ: А-2.

2. Выполнить декоративный натюрморт с низким горизонтом. Работа ведется по предварительному эскизу. Отработать живописные приемы акварельной живописи (по-мокрому, по-сухому), добиваясь насыщенности цвета при решении декоративной задачи. Техника выполнения: акварель.

Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить живописный этюд натюрморта с натуры в контрастных цветовых отношениях. Особое внимание следует обратить на декоративно-плоскостное и пространственное значение цвета в живописи. Определить принципы построения пространства при помощи различных материалов и создание сложных фактурных поверхностей.

Техника выполнения: акварель. Формат выполняемых работ: А-2.

4. Выполнить живописный этюд натюрморта с натуры «на сближенные цветовые отношения». Провести выбор определенной цветовой гаммы и красок, необходимых для работы над натюрмортом в эскизе. Особое внимание обратить на создание единого цветового и тонального колорита.

Техника выполнения: акварель.

Формат выполняемых работ: А-2.

Примерное задание к практической работе, 4 семестр:

Задание:

1. Выполнить постановку с живой моделью в технике классической акварели.

Особое внимание следует обратить на соблюдение следующих закономерностей при работе над портретом: перспектива (линейная, воздушная, наблюдательная); правила композиционного построения; законы светотени и тональных отношений с учетом освещения.

Техника выполнения: акварель.

Формат выполняемых работ: А-2.

2. Выполнить портрет с натуры в технике Гризайль. Применить ахроматическую гамму красок.

Способы передачи формы головы с помощью тональных отношений, распределение тона от светлых частей головы до самых темных, акцентирование внимания на роли фона и его тональной взаимосвязи с натурой.

Техника выполнения: черная, коричневая акварель, сепия, умбра.

Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить краткосрочные портретные этюды с модели. Передать общее колористическое впечатление и визуальные характеристики человека. особенности изображения объемности, материальности предметов, пространства; колористическое единство всех красок в условиях определенного освещения. Техника выполнения: акварель.

Формат выполняемых работ: А-2.

4. Выполнить этюд живой модели с ориентацией на боковое контрастное освещение. Овладеть навыками свободной компоновки портрета, профессионально обращаться с материалами для акварельной живописи. Обратить внимание на наличие теплых и холодных оттенков в постановке, основные и дополнительные цвета. Выбор определенной цветовой гаммы и отбор красок, необходимых для выполнения задания.

Техника выполнения: акварель.

Формат выполняемых работ: А-2.

Примерное задание к практической работе, 5 семестр:

Задание:

1. Выполнить этюд портрета с руками с натуры, применив знания по этапам и методам работы различными цветными материалами. При работе над заданием следует учитывать влияние освещения и тепло-холодность в колористическом построении листа.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-2.

2. Выполнить портрет с натуры в ограниченной гамме в технике гризайль. Изучить тональное взаимодействие при моделировании формы в портрете. Отразить в работе конституционные особенности мужской и женской модели.

Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить портрет с руками (темпера, гуашь) предложенной возрастной группы для анализа различий в строении лица. Отразить социальные и возрастные характеристики, их влияние на художественный образ. Продолжение изучения основных живописных техник в работе с живой моделью. Постараться достичь максимального сходства, подобрать технику исполнения.

Техника выполнения: гуашь, акварель, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

4. Выполнить портрет с руками, найти колористическое решение живописного этюда. Освоить различные приемы живописи для выявления характера человека. Изучить основные приемы работы над портретом и принципы достижения сходства.

Техника выполнения: гуашь, темпера, акрил.

Формат выполняемых работ: А-2.

Примерное задание к практической работе, 6 семестр:

Задание:

1. Выполнить компоновку в листе этюда человека в интерьере с натуры при естественном освещении, опираясь на основы композиционного построения и расположения фигуры человека в пространстве.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

2. Построить в листе композицию с фигурой человека, применяя изучение точных пропорций человеческой фигуры. Используются пастозные приемы в живописи. Изучение в работе с натуры влияния освещения на колористическое построение в живописи и тепло-холодность.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-2.

3. Выполнить живописную длительную работу постановки с живой моделью в сложно-организованном пространстве интерьера с декоративными драпировками. Изучение декоративных приемов в живописи, понятие стилизации, развитие творческого осмысления работы с натуры.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1.

4. Выполнить длительную работу с натуры над фигурой человека с использованием классических приемов в работе над сходством, анализируя возрастное и социальное

положение модели. Использование декоративных цветowych пятен для передачи эмоционального состояния живой модели.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-1.

Примерное задание к практической работе, 7 семестр:

Задание:

1. Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Организовать цветовой и стилистическое единство. Создать декоративное переложение с обнаженной натуры, используя профессиональные живописные материалы. Проанализировать неразрывную связь цветowych оттенков с особенностями стилевого решения живописного этюда.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1.

2. Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Определить этапы ведения сложного длительного задания и анализ возможных ошибок. Провести анализ различий между длительной постановкой и живописным этюдом.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1.

3. Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Проявить креативность при выборе материалов для выполнения длительной работы с живой моделью. Изучить современные течения в изобразительном искусстве. Использовать в своей работе новейшие тенденции мирового искусства с целью выработки индивидуального изобразительного языка.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-1.

4. Выполнить длительный этюд с обнаженной живой модели. Изучить два основных метода построения живописного пространства и лепки объема: светотеневого и силуэтного на основе постановок с обнаженной моделью при естественном освещении.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-1.

Примерное задание к практической работе, 8 семестр:

Задание:

1. Выполнить постановку с живой моделью с разными источниками света для

организации световоздушной среды. Проследить связь цветового решения с характером освещенности. Определение тонального колорита в зависимости от интенсивности светового источника в живописном этюде.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1.

2. Выполнить постановку с живой мужской обнаженной моделью. Создать стилистически грамотное гармоничное решение живописного произведения на основе постановки с обнаженной фигурой. Провести практическое изучение и отработку навыков реализации стилизованных решений при работе с натуры.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1.

3. Выполнить постановку с живой женской обнаженной моделью. Провести разбор понятия «авторский изобразительный язык» в практической работе с натуры, анализируя примеры живописи всемирно известных авторов. Материалы и техника исполнения зависят от авторского творческого замысла.

Техника выполнения: гуашь, темпера, масло.

Формат выполняемых работ: А - 2 / А-1.

4. Выполнить постановку обнаженной фигуры в интерьере на фоне искусственно организованного пространства. Определить принципы построения условной глубины живописного пространства.

Техника выполнения: гуашь, темпера, масло.

Формат выполняемых работ: А-1.

Примерное задание к практической работе, 9 семестр:

Задание:

1. Выполнить сложноорганизованную двойную постановку, поставленную при естественном свете. Скомпоновать фигуры в костюмах в пространстве листа, передать через технику, манеру выполнения эстетику живописной поверхности.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1.

2. Выполнить постановку с двумя обнаженными моделями. Провести разбор понятий, как тональная глубина, моделировка формы с помощью тона, пластика силуэта и выполнить силуэтно-плоскостное изображение фигур человека в пространстве. Работа ведется по предварительным эскизам.

Техника выполнения: гуашь, темпера. Формат выполняемых работ: А-1.

3. Выполнить длительную работу с двумя моделями в исторических костюмах,

применяя различные фактуры для наполнения постановки дополнительным метафоричным содержанием. Изучить взаимодействие разных материалов для живописи друг с другом с точки зрения технологии нанесения на основу и долговечности хранения таких произведений искусства.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-1.

Примерное задание к практической работе, 10 семестр:

Задание:

1. Выполнить длительную постановку в интерьере мастерской с двумя обнаженными моделями, поставленными против света. Выполнить постановку с натуры опираясь на свой творческий опыт, полученные знания в процессе создания законченного живописного произведения на конкретный сюжет по заданной теме.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-1.

2. Выполнить постановку с двумя фигурами, реализуя сложное решение пространства через цветовую связь и различие в методах колористического наполнения. Роль цветового пятна в организации динамического, эмоционального решения листа. Особенности решения композиционного пространства многофигурной композиции.

Техника выполнения: гуашь, темпера.

Формат выполняемых работ: А-1.

3. Двойная обнаженная постановка, в которой модели помещены в глубоком пространстве с направленным освещением. Эмоциональная составляющая масштабов изображения в реализации творческого авторского замысла. Аппелляция к произведениям мастеров изобразительного искусства. Авторский выбор живописных материалов.

Формат выполняемых работ: А-1.

Критерии оценки при проведении текущего контроля

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устный опрос	Практическое задание
Зачтено	Материал раскрыт полностью и без фактических ошибок. Показано понимание изучаемого материала, а не простое запоминание. Ответ изложен последовательно, с четкой структурой. Речь грамотная, без существенных речевых и терминологических ошибок. Ответ дан самостоятельно, без наводящих вопросов.	Тема задания раскрыта полностью, основная идея понятна и реализована в проекте. Работа выполнена аккуратно, с соблюдением технологических норм и стандартов дизайна (композиция, цветовая палитра, типографика). Работа полностью соответствует техническому заданию, всем требованиям и условиям (размер, формат, целевая аудитория). В работе присутствуют все необходимые элементы, предусмотренные техническим заданием.
Не зачтено	Незнание существенной части программного материала, наличие существенных ошибок в ответе, невозможность раскрыть тему полностью или самостоятельно, несвязное и непоследовательное изложение ответа на вопрос, невозможность применить знания на практике или привести примеры.	Тема задания раскрыта поверхностно, идея нечеткая или не реализована. Работа выполнена небрежно, имеет низкое качество исполнения, много технических ошибок. Проект не соответствует одному или нескольким требованиям задания. Отсутствуют ключевые элементы работы.

Задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Примерные вопросы для проведения экзамена:

1 семестр:

1. Что такое цветовой круг?
2. Какие цвета являются хроматическими, а какие ахроматическими?
3. Перечислить водорастворимые краски для живописи, и рассказать об их особенностях.
4. Как влияет освещение на цветовые и тональные отношения?
5. В чем заключается закон теплых/холодных цветовых отношений?
6. Каким образом достигается колористическое единство изображения?
7. Как определить гамму сближенных цветовых отношений?
8. Что такое композиционный и колористический поиск в живописи?

2 семестр:

1. Чем продиктовано ограничение живописных средств в работе над этюдом?
2. Рассказать о взаимном влиянии цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения.
3. Что такое основные и дополнительные цвета?
4. Описать построение классических и аналоговых триад на основе цветового круга.
5. Назвать основные этапы работы над натюрмортом в технике «гуашь» и «темпера».
6. Какие ошибки часто допускаются студентами при длительной, практической работе над натюрмортом?
7. Объяснить метод одновременного сравнения при работе с натуры
8. Как устанавливается связь между всеми цветами в живописной работе?

3 семестр:

1. Технические особенности и стилистика работы в классической акварели.
2. Какие существуют техники живописи акварельными красками?
3. Закономерности построения цветового пятна в картине.
4. Охарактеризовать принципы создания живописного произведения при помощи сложных фактурных поверхностей.

5. Перечислить основные закономерности при построении живописного изображения.

6. Какие задачи решаются в работе над эскизами к натурной постановке?

7. Каким образом определяется заданная цветовая гамма в живописном этюде?

8. Что такое «лишние краски»?

4 семестр:

1. Изобразительные приемы композиционного решения портрета при создании художественного образа человека.

2. Особенности живописного изображения живой модели с учетом анатомического строения головы человека.

3. Анализ тепло-холодных цветовых отношений в условиях искусственного и естественного освещения

4. Что такое гризайль?

5. Чем гризайль отличается от тонального рисунка мягкими материалами?

6. Какие приемы можно использовать при создании образно-психологической характеристики модели?

7. Какая связь между сложной конструктивной формой, пропорциями головы и характером человека в работе над портретом?

8. Технические особенности акварельной живописи при передаче сходства портретного образа с моделью.

5 семестр:

1. Особенности работы с различными ракурсами - фас, профиль, три четверти в портрете

2. Особенности применения техники мастихина к живописному построению портрета

3. Средства достижения сходства в портрете

4. Технические особенности акварельной живописи при передаче сходства портретного образа с моделью.

5. Какая связь между сложной конструктивной формой, пропорциями головы и характером человека в работе над портретом?

6. Анализ тепло-холодных цветовых отношений в условиях искусственного и естественного освещения

7. Особенности живописного изображения живой модели с учетом анатомического строения головы человека.

8. Изобразительные приемы композиционного решения портрета при создании художественного образа человека.

9. Объяснить термин стилизации, приемы и принципы стилизации в портрете

10. Что такое мастихин. Назовите шесть основных приемов работы мастихином

11. Каким образом определяется заданная цветовая гамма в живописном этюде?

12. Что такое «лишние краски»?

6 семестр:

1. Особенности работы с различными ракурсами -фас, профиль, три четверти в фигуре человека

2. Отличие этюда от длительной постановки с натуры в живописи

3. Этапы рисования и основы композиционного построения портрета с руками с натуры

4. Что такое направление ажур и контр-ажур в творческой живописной постановке?

5. Правила композиции при работе над этюдом портрета с руками с натуры.

7 семестр:

1. Какие приемы можно использовать при создании образно-психологической характеристики модели?

2. Каковы основные методы развития способности к обобщению в живописи.

3. В чем заключается креативность в выборе изобразительных средств при работе с живой моделью

4. Этапы рисования и основы композиционного построения фигуры человека с натуры

5. Хроматическая и ахроматическая гамма в живописном этюде фигуры человека.

8 семестр:

1. Назовите принципы создания живописного произведения в обнаженной моделью, при помощи каких материалов?

2. Методы построения живописного пространства в постановке с обнаженной моделью.

3. Какими приемами достигается эффект глубины пространства в живописи?

4. Расположение обнаженной фигуры в пространстве

5. Перечислить этапы ведения длительной работы над обнаженной фигурой.

9 семестр:

1. Что такое декоративность в живописи?

2. Методы построения живописного пространства в постановке с двумя фигурами?

3. Что означают понятия: тональная глубина и пластика силуэта?

4. Возможности декоративного решения живописного произведения в постановке из двух фигур

5. Основные приемы организации многофигурной композиции.

10 семестр:

1. В чем разница между картиной и учебной постановкой?

2. Что такое «мифопоэтическое пространство» в искусстве?

3. В чем заключается и как выражается силуэтно-плоскостное изображение фигуры человека?

4. Какие основные правила организации тематического пространства с участием двух фигур человека

5. Каковы фактурные приемы как носители дополнительного содержания в живописи?

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Вопрос экзаменационного билета	Практическое задание
5 (отлично)	Материал раскрыт полностью и без фактических ошибок. Показано понимание изучаемого материала, а не простое запоминание. Ответ изложен последовательно, с четкой структурой. Речь грамотная, без существенных речевых и терминологических ошибок. Ответ дан самостоятельно, без наводящих вопросов.	Творческая работа: качество исполнения всех элементов композиционного построения, свидетельствующее о самостоятельности и правильной работе с материалами, инструментами и источниками. Содержание и качество исполнения полностью отвечает заданию. Работа представлена в установленные сроки.
4 (хорошо)	Ответ полный и правильный, основанный на проработке обязательных источников. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки.	Творческая работа: выполнена в необходимом объеме при отсутствии значительных ошибок. Подход к анализу обязательных элементов и материалов стандартный.
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, присутствуют пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, устранение которых требует наводящих вопросов.	Творческая работа: задание выполнено полностью, но без проявления креативности мышления и с техническими ошибками.
2 (неудовлетворительно)	Требуется помощь экзаменатора при ответе на вопрос. Незнание значительной части материала и многочисленные существенные ошибки.	Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом.

Разработчик (и): Островерхова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Творческого союза РФ.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры №04-26 от «09» апреля 2026 г.).