

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор - Проректор по
учебной работе

Е.В. Хохлова

2025 г.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ

Москва, 2025

Раздел 1. Характеристика программы

При разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Рисунок и живопись» учитывался (учитывались):

профессиональный стандарт: 54.02.05 Живопись (по видам), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 пунктом 17 правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661; профессиональный стандарт: 11.1013 Графический дизайнер, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 года № 40н.

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций слушателей и формирование у них первичных профессиональных умений и навыков в области рисунка и живописи, способствующих пониманию объемно-пространственной композиции, предметности графической или живописной формы, ее изобразительно-выразительных свойств и в итоге - конкретное, последовательно - графическое и живописное отображение предметов и явлений материального мира.

Совершенствуемые компетенции и планируемые результаты обучения

№	Совершенствуемые компетенции	Профессиональный стандарт	Планируемые результаты обучения: знать/уметь
1.	Способность демонстрировать пространственное воображение, художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды в рисунке	54.02.05	Знать основы графики и живописи как видов изобразительного искусства. Уметь анализировать натуру, представлять предметы и явления в их реальных объемно-пространственных формах. Давать правильную оценку соотношений и масштабности форм предметов. Владеть основами композиции, рисунка, цвета. Достоверно передать структуру предметов и явлений материального мира.
2	Способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах рисунка	54.02.05	Уметь разбираться в художественных проблемах, объяснять конструктивно-художественные особенности предметов, знания которых необходимы при их рисовании

Раздел 2. Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Рисунок и живопись»

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование в области ландшафтной архитектуры

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий

Срок освоения: 9 недель

Трудоемкость программы: 36 академических часов (4 ч. в неделю)

№ п/п	№ раздела	Виды учебных занятий (количество в ак. часов)	Содержание	Планируемый результат
1	2	3	4	5
1	Тема 1. Графика как вид изобразительного искусства. Выразительные средства графики. Специфика изобразительного языка	Лекция (2 ак. ч.)	Графика как вид искусства в ряду видов изобразительных искусств. Художественный язык графики, виды. Характеристика станковой графики, разновидности рисунка, наглядность, агитационно-массовая сущность плаката, специфика книжной иллюстрации, образный язык карикатуры и шаржа, промышленная графика. Материалы графики, их многообразие и особенности. Психология восприятия графического образа.	Понимание графики как вида изобразительного искусства во всех видовых особенностях и специфике изобразительных средств.
2	Тема 2. наброски и зарисовки объектов живой природы	Практ. занятие (2 ак. ч.)	Наброски и зарисовки объектов живой природы. Природные формы (растения, ветки, цветы, шишки и пр.) разными материалами. Многокадровый рисунок. Выразительная передача строения и сходства природных форм.	Организация многокадрового рисунка и выразительность беглых рисунков природных форм, отражающих прямой отпечаток природы.
3	Тема 3. Геометрические тела с натуры	Практ. занятие (2 ак.ч.)	Основы композиции в графике. Академический рисунок. Геометрические тела с натуры. Конструктивное построение. Выполнение линейного композиционного построения геометрических тел, умение находить закономерность в строении трехмерных	Конструктивное построение геометрических тел в пространстве с учетом перспективного сокращения и зрительного восприятия

№ п/п	№ раздела	Виды учебных занятий (количество ак. часов)	Содержание	Планируемый результат
1	2	3	4	5
			предметов и их размещение в пространстве.	видимых и невидимых форм.
4	Тема 4. Геометрические тела с натуры (продолжение)	Практ. Занятие (2 ак. ч.)	Геометрические тела с натуры. Решение в тоне. Передача объема при помощи светотени (штриховка) при боковом освещении, воспроизведение тона в соответствии с натурной постановкой.	Тональное решение рисунка геометрических тел с учетом светотеневых градаций и эстетики штриха.
5	Тема 5. Живопись и ее изобразительный язык.	Лекция (2 ак.ч.)	Истоки живописи. Эволюция художественного языка. Основные элементы живописи. Цвет как главное средство создания художественного образа. Эмоциональная выразительность цвета. Палитра художника. Открытый и сложный цвет. Цветовые отношения (взаимодействие красок). Колорит как система гармоничных цветовых отношений (согласованность живописного строя). Символическая роль цвета в живописи. Понятие о тоне в живописи. Соотношение тона и цвета. Общая тональность картины, нюанс и контраст в живописи. Свет в живописи. Его неразрывная связь с цветом. Многообразное решение проблемы света в живописи. Фактура и темперамент художника. Использование выразительных приемов живописи (многослойная и однослойная живопись, структурная поверхность картины, пластические качества мазка). Приемы лессировочной и пастозной (корпусной) живописи. Культура красочного слоя и разнообразие живописных манер: пространственная живописность, плоскостная декоративность, документальная фотографичность. Виды живописи: монументальная, станковая, театральнo-декорационная.	Понимание живописи, ее художественного языка. Выявление богатого спектра цветовых градаций. Понимание колорита как системы гармоничных цветовых отношений. Выявление символической роли цвета в зависимости от поставленной задачи художником и исторической эпохи. Усвоение принципов тональной живописи, света и цвета во взаимосвязи их структурных качеств. Знакомство с основными техниками и видами живописи.
6	Тема 6.	Практ. занятие,	Этюды живой природы. Природные формы акварелью. Многокадровое	Организация многокадрового

№ п/п	№ раздела	Виды учебных занятий (количество в ак. часов)	Содержание	Планируемый результат
1	2	3	4	5
	Этюды живой природы.	(2 ак.ч.)	изображение. Видение многообразия природных форм посредством выполнения цветowych набросков и этюдов с лёгкой проработкой деталей в контексте композиционных схем.	рисунка акварелью и выразительность беглых рисунков природных форм, несущих прямой отпечаток природы и отличающихся насыщенностью и одновременно прозрачностью цветового мазка.
7	Тема 7. Натюрморт с природы.	Практ. занятие (2 ак.ч.)	Академическая живопись. Натюрморт с природы из бытовых предметов на теплые или холодные цветовые отношения. Акварель. Формирование знаний об изменении цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности.	Передача цвета и формы предмета, его материала и фактуры, особенностей освещения. Создание целостного образа природы.
8	Тема 8. Розетка или архитектурная деталь с природы	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Академический рисунок. Розетка или архитектурная деталь с природы (античная капитель, деталь фриза и т.п.) Конструктивное построение. Изображение розетки в пространстве с учетом перспективного сокращения и зрительного восприятия видимых и невидимых форм.	Навыки поэтапного построения гипсовой розетки в пространстве графитным карандашом
9	Тема 9. Розетка или архитектурная деталь с природы (продолжение)	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Академический рисунок. Розетка или архитектурная деталь с природы (античная капитель, деталь фриза и т.п.) Решение в тоне. Тональное выполнение рисунка геометрических тел с учетом светотеневых градаций и эстетики штриха.	Навыки поэтапного ведения работы от линейного построения к последующей тональной разработке натурной постановки с гипсовой розеткой
10	Тема 10. Античная ваза с драпировкой. Гризайль	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Античная ваза с драпировкой. Композиционно-конструктивное построение и этапы работы в технике гризайль. Нюансность тона и цвета. Передача свето-воздушной среды, фактуры мрамора и пластики	Понимание техники гризайль в работе над натюрмортом. Оценка свето-воздушной среды с передачей

№ п/п	№ раздела	Виды учебных занятий (количество в ак. часов)	Содержание	Планируемый результат
1	2	3	4	5
			складок драпировки в одном цвете, с тоновыми вариациями.	тональных переходов.
11	Тема 11. Пейзаж, анималистический жанр. Природа-человек-животное, их взаимосвязь.	Лекция 3, (2 ак.ч.)	<p>Пейзаж. Характерные черты. Его связь с другими жанрами. Основные тенденции развития. Типы пейзажа и формы его существования. Пейзаж – марина, сельский, городской, индустриальный. Космический пейзаж как пейзаж будущего. Пейзаж и времена года. Пейзаж на состояние (световая характеристика времен суток). Проблемы пейзажного жанра. Пейзаж как художественный образ природы, эстетически осмысленное изображение, пропущенное через личное восприятие художника. Образ человека, животных в пейзаже. Пейзаж, как настроение: лирический, драматический, романтический, эпический.</p> <p>Анималистика. Отличительные черты, выраженная близость с пейзажем. Анималистический жанр и пейзаж как отношение художника к миру природы. Связь анималистического жанра с другими жанрами.</p> <p>Элементы анималистического жанра в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Проблемы жанра. Выражение звериной сущности, передача красоты животного мира. Границы жанра. Современное развитие жанра и его связь с экологией.</p>	<p>Понимание жанра пейзаж как художественный образ природы в ее многообразном видовом и красочном составе, соответствующих состояниях и во взаимосвязи всего живого.</p> <p>Выявленность связей пейзажа и анималистики как отношение художника к миру природы.</p>
12	Тема 12. Изображение пейзажа. Животное в ландшафтной среде.	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Изображение пейзажа. Животное в ландшафтной среде. Акварель, гуашь, пастель. Выявление взаимосвязи главных образов. Оценка животного в контексте природной среды и соответственно природы в ракурсе средовых факторов как места обитания зверей и птиц. Прозрачность акварели, плотность гуаши и бархатистость пастели.	Грамотно организованный лист с проработкой акварельных, пастельных нюансов в пейзаже и акцентом на цветовое качество животного.

№ п/п	№ раздела	Виды учебных занятий (количество ак. часов)	Содержание	Планируемый результат
1	2	3	4	5
13	Тема 13. Пейзаж на состояние в разное время суток.	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Пейзаж на состояние в разное время суток. Картина меняющейся природы: от нежных тонов утреннего состояния до глубоких ночных. Передача особенностей в освещении элементов и общей картины пейзажного вида.	Понимание изменчивой структуры пейзажных видов в зависимости от освещения и передачи цвето-тоновых отношений.
14	Тема 14. Архитектурный образ в графике. Архитектура с разных точек зрения. Многокадровый рисунок	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Архитектурный образ в графике. Архитектура с разных точек зрения. Многокадровый рисунок. Оценка архитектурной тектоники в рисунке. Острота линий и штриха. Тонкость и выразительность линера.	Организованный многокадровый рисунок разных архитектурных форм и целостных объектов в набросках и зарисовках с передачей характерных черт архитектурного строения.
15	Тема 15. Архитектурный образ крупным планом. Смешанная техника.	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Архитектурный образ крупным планом. Выбор памятников архитектуры. Выявление стилевых особенностей памятника с отображением конструктивно-художественной логики построения частей и деталей в целостном архитектурном образе	Линейное пространственное построение внешнего вида сооружения с определением градации светотеневого диапазона.
16	Тема 16. Декоративная живопись.	Лекция 4, (2 ак.ч.)	Декоративная живопись. Истоки декоративно-прикладного искусства. Эволюция выразительного языка. Тесная связь с народным творчеством. Традиционные образы в народном искусстве, символика цвета и формы. Основные элементы декоративно-прикладного искусства и декоративной живописи. Ритм и ритмичность. Орнамент как структурная основа. Бесперывный и периодический орнамент. Линейный орнамент. Основные проблемы творческих поисков: работа над формой, выявление природных свойств материала, решение	Понимание специфики декоративной живописи, выразительность ее языка, символика цвета и формы в их органичном применении в рисунке.

№ п/п	№ раздела	Виды учебных занятий (количество в ак. часов)	Содержание	Планируемый результат
1	2	3	4	5
			декора. Значение декора в эмоциональной выразительности предметов. Орнаментальный декор. Его построение на основе геометрических, растительных и животных форм. Организация и обобщение характерно-выразительных пластических мотивов по законам ритма, орнаментального узора, декоративного целого.	
17	Тема 17. Флористика в живописи. Натюрморт «Цветы». (Гуашь).	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Флористика в живописи. Натюрморт «Цветы» в декоративной композиции панно. К анализу предметного мира. Переоценка природных форм в рисунке и в живописи. Плотность гуашевого мазка в контрасте цветовых сочетаний.	Декоративное выражение натюрморта в контрастах гуашевых сочетаний.
18	Тема 18. Изображение растений в натурной и стилизованной форме (акварель, гуашь)	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Изображение растений в натурной и стилизованной форме (акварель, гуашь). Оценка природных качеств природы и их видоизменений в стилизованной декоративной форме. Трансформация абриса предметов и цветовой окрашенности. Орнаментация декоративного вида.	Понимание сути натурного и стилизованного видоизмененного воображением художника.
19	Тема 19. Итоговая композиция по собственному замыслу (выбор техники)	Практ. занятие, (2 ак.ч.)	Композиция по собственному замыслу, основанная на категориях жанров: натюрморт, пейзаж, анималистика с выбором соответствующей сюжетной линии и оригинальной композиции.	Продуманное композиционное построение, цветовая законченность рисунка.

Раздел 3. Организационно-педагогические условия

К проведению занятий по программе повышения квалификации допускаются ведущие научно-педагогические работники ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева с соответствующей квалификацией, а также иные лица, привлеченные по договору возмездного оказания образовательных услуг, которые являются известными экспертами в своей области.

3.1. Материально-технические условия реализации программы

Лекции и практические занятия проводятся с использованием специализированного оборудования, информационных технологий, обеспечивающих высокое качество разработки современного информационно-методического обеспечения лекционных, практических занятий и самостоятельной работы слушателей.

Для реализации программы используются аудитории ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в которых проводятся лекционные занятия.

Материалы курса размещены на учебно-методическом портале Университета (sdo.timacad.ru).

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория № 507, 17 корпус ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева	Лекции	мультимедийное оборудование (компьютер, мультимедиапроектор и др.)
Аудитория № 507, 17 корпус ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева	Практ. занятия	Натурные постановки, мольберты, планшеты и др.

3.2. Календарный учебный график

Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании занятий.

Раздел 4. Оценка качества освоения программы

Итоговая аттестация – комплексный зачет, включающий:

1. Устный зачет по теории

Вопросы к самоподготовке

- 1) Художественный образ. Особенности образного восприятия и трактовки. Роль творческого воображения в создании художественного образа
- 2) Графика, ее выразительные средства. Цвет в графике.
- 3) Материалы графики, их свойства.
- 4) Характеристика основных видов графики.
- 5) Особенности изобразительного языка книжной иллюстрации (детской, взрослой).
- 6) Плакат. Карикатура и шарж. Приемы заострения образа (гиперболизация форм).
- 7) Рисунок и гравюра, их особенности. Эстетические свойства и принципы работы.
- 8) Живопись, ее выразительные средства. Колорит в живописи.
- 9) Характеристика основных видов живописи.
- 10) Техники живописи. В чем привлекательность техники «старых мастеров».

- 11) Станковые виды изобразительного искусства, их самостоятельная роль и значение.
- 12) Особенности декоративно-прикладного творчества, общность с другими видами искусства.
- 13) Виды декоративно-прикладного искусства по материалам и способам их художественной обработки. Русские художественные промыслы. Возникновение, особенности творчества.
- 14) Стилизация в декоративно-прикладном искусстве как метод трактовки природного мотива и использование ее в декоративной живописи

2. Просмотр текущих работ и итоговой самостоятельной композиции.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература

1. Макарова, М.Н. Перспектива [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / М.Н. Макарова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва: Академический проект, 2009. – 476 с., илл. (10 экз.)
2. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива [Текст]: теория и практика : учебное пособие для студентов художественных специальностей : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Дизайн". Допущено Минобрнауки РФ / М. Н. Макарова. - Москва: Академический проект, 2014. – 380 с. (8 экз.)

Дополнительная литература

3. Ермаков А.В. Архитектурная графика ландшафтного проектирования, 2004. Ученое пособие. Для студентов специальности 260500. 2-е изд., стер. – М.: МГУЛ, 2004. – 138 с. (20 экз.)
4. Скакова, А.Г. Архитектурно-графическое оформление ландшафтного проекта [Текст]: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению "Садоводство". Допущено УМО вузов РФ / А. Г. Скакова. - Москва: Академия, 2014. – 187 с. (26 экз.)
5. Материалы для самостоятельной подготовки студентов и проведения контроля успеваемости по дисциплине "Технический рисунок и инженерная графика": методические указания [для студентов направления 250700.62 "Ландшафтная архитектура"] /Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Факультет садоводства и ландшафтной архитектуры, Кафедра ландшафтной архитектуры ; сост. А. И. Довганюк. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 47 с. (100 экз.)

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Уроки рисунка, живописи, композиции – основы академического рисунка. Режим доступа: <http://art-exercises.ru/>, свободный. – Заглавие с экрана.
2. Современная живопись. Творчество и картины знаменитых художников. Режим доступа: <http://smallbay.ru/studio.html> свободный. – Заглавие с экрана.

3. Основы рисунка – А.Ф. Шембаль. Режим доступа:
http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/11.html, свободный. – Заглавие с
экрана.

7. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы

В программе используются ресурсы, размещенные в системе дистанционного обучения ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (sdo.timacad.ru), которые позволяют слушателям самостоятельно осваивать содержание программы или отдельных ее разделов, используются МООК, открытые образовательные и интернет – ресурсы и платформы.

8. Составители программы

Портнова И.В., к.иск., доцент
Портнова Т.В., д.иск., профессор

Утверждена на заседании кафедры
ландшафтной архитектуры
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева
Протокол № от «28» августа 2025 г.
И.о. директора института садоводства
и ландшафтной архитектуры

 /Макаров С.С./