

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19.2 «ТЕХНИКА СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Направление подготовки / специальность: 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки / специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения – очная

Факультет живописи

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра живописи

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры живописи от «19» мая 2023 г. Протокол № 9.

И.о. заведующего кафедрой живописи, профессор – Шпаковский В.Е.

Разработчик – доцент кафедры живописи, заслуженный художник Российской Федерации – Утенков Ю.В.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Техника станковой живописи и технологии живописных материалов»:

изучение:

- технологических особенностей материалов, применяемых в живописи;
- технологии проведения подготовительного процесса при создании станковой картины (подготовка подрамника, и холста для картины, создание картона, сбор подготовительного натурального материала);
- художественных особенностей различных стилевых течений живописи;
- технологии и техники живописи выдающихся художников – живописцев (зарубежной и отечественных школ).

- **Задачи дисциплины:** приобретение практических навыков и опыта работы с масляными красками (учитывая их технологические особенности);
- изучение на практике опыта технологии и техники мастеров живописи.

Практическая работа носит научно-познавательный характер по исследованию лакокрасочных покрытий, холста, достижений в реставрационных работах и приобретение опыта при работе с картоном картины, формированием красочного слоя (с условием фактур).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 54.05.02 Живопись, входит в состав дисциплин (модулей) специализации базовой части Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Станковая композиция», «Копирование произведений станковой живописи», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства».

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний и практических навыков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 54.05.02 Живопись:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОК-1	способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Знать: как применить абстрактное мышление. Уметь: анализировать и синтезировать. Владеть: абстрактным мышлением.
ОПК-3	способность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической,	Знать: как применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности. Уметь: применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной,

	культурно-просветительской деятельности	педагогической, культурно-просветительской деятельности. Владеть: способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.
ПК-2	способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	Знать: исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства. Уметь: демонстрировать знание в проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности. Владеть: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.
ПСК-1.1	свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи	Знать: технологию изобразительного искусства в области станковой живописи. Уметь: применять на практике технологии изобразительного искусства в области станковой живописи. Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка.
ПСК-1.4	способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи	Знать: техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи. Уметь: применять художественные материалы в творческом процессе. Владеть: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: технологию создания произведения живописи, графики.

Уметь: применять теоретические и практические знания при работе над рисунком, живописью и технологическую основу при работе над учебными заданиями и самостоятельной творческой и педагогической работами.

Владеть: профессиональной лексикой, уметь работать с графическими материалами, акварельными, темперными, масляными красками. Сохранять технологическую последовательность, владеть лессировками, подготовительным рисунком на холсте, подмалевком.

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестры							
		3	4	5	6	7	8	9	10
Контактная работа (аудиторные занятия)	254	32	32	32	32	32	32	32	30
В том числе:									
Лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	254	32	32	32	32	32	32	32	30
Консультации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	196	22	22	22	22	22	40	22	24
Подготовка к экзаменам	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		<i>зачет</i>	<i>экзамен</i>						
Общая трудоемкость: В часах	468	54	54	54	54	54	72	54	72
В зачетных единицах	13	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2

4.2. Содержание учебной дисциплины

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

2 курс
3 семестр

Практических – 32 час. (с педагогом).

Самостоятельных - 22 час. (Работа над деталями, лессировки).

Всего - 54 час.

1. Натюрморт х.м. 70x80.

Задача: выполнение образных и художественных задач в натюрморте используя технику и технологию мастеров живописи, свойства масляных красок, имприматуру.

4 семестр

Практических – 32 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 22 час. (Работа над деталями, лессировки).

Всего - 54 час.

2. Натюрморт х.м. 80x90 (крупно-зернистый холст).

Задача:

использовать:

1) Эмульсионный грунт.

2) Имприматуру.

3) Подмалевок.

4) Выполнение образных и художественных задач в натюрморте используя технику и технологию мастеров живописи, свойства масляных красок.

В течение учебных занятий педагог знакомит студентов со свойствами масляных красок при работе с лаками и разбавителями.

3 курс

5 семестр

Практических – 32 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 22 час. (Работа над деталями, жидкие и сухие лессировки).

Всего - 54 час.

3. Натюрморт х.м. 80x90 (клеевой грунт).

Задача: при работе над натюрмортом выполнить широкий диапазон фактур красочного слоя для передачи предметной среды.

В течение семестра педагог знакомит студентов с особенностями техники портретной живописи.

6 семестр

Практических – 32 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 22 час. (Работа над деталями).

Всего - 54 час.

Практическая работа: выполнение картона к текущей композиции.

Задача: студент знакомится со спецификой работы мягкими материалами.

Цель: знакомство студентов со стилевыми особенностями мастеров в пейзажном жанре.

В течение семестра педагог знакомит студентов с особенностями техники пейзажной живописи.

4 курс

7 семестр

Практических - 32час. (с педагогом).

Самостоятельных – 22 час. (Работа над деталями, лессировки).

Всего - 54 час.

Руководителем мастерской живописи ставятся индивидуальные задачи студентам в подготовке к выполнению «малой картины».

В течение семестра выполняется:

- 1) эскиз к картине, в котором выполняются художественные образные задачи во взаимосвязи с технологией живописи (х.м. масло, холст) (х.м. темпера) – по выбору студента.
- 2) Картон к малой картине.

8 семестр

Практических – 32 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 40 час. (Выполнение индивидуальных задач поставленных руководителем мастерской).

Всего - 72 час.

На учебных занятиях выполняется в материале малая картина. Руководитель мастерской обращает внимание на стилевое единство картины, учитывая индивидуальность каждого студента.

5 курс

9 семестр

Практических - 32час. (с педагогом).

Самостоятельных – 22 час. (Выполнение индивидуальных задач поставленных руководителем мастерской).

Всего - 54 час.

В течение семестра выполняется практическая работа по памяти, для доработки учебных заданий, в решении предметной среды (учитывая колористический строй холста, фактур, лессировок – при передачи пространственной среды).

10 семестр

Практических - 30 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 24 час. (Выполнение индивидуальных задач поставленных руководителем мастерской).

Подготовка к экзамену - 18 час.

Всего - 72 час.

В течение семестра выполняется практическая работа по памяти, для доработки учебных заданий, в решении предметной среды (учитывая колористический строй холста, фактур, лессировок – при передачи пространственной среды).

Руководитель мастерской требует от студентов соблюдение техники и технологии живописи при выполнении каждого учебного задания (проводятся индивидуальные собеседования и консультации с каждым студентом).

№	Наименование разделов и тем	Всего часов в трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	Подготовка к экзаменам
			Лекции	Семинары	Практические				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		

	3 семестр								
1.	Натюрморт х.м. 70x80	54	-	-	32	-	-	22	-
	4 семестр								
2.	Натюрморт х.м. 80x90 (крупно- зернистый холст)	54	-		32			22	
	5 семестр								
3.	Натюрморт х.м. 80x90 (клеевой грунт)	54	-		32			22	
	6 семестр								
4.	Выполнение картона к текущей композиции	54	-		32			22	
	7 семестр								
5.	Руководителем мастерской живописи ставятся индивидуальные задачи студентам в подготовке к выполнению «малой картины» В течение семестра выполняется: 1) эскиз к картине, в котором выполняются художественные образные задачи во взаимосвязи с технологией живописи (х.м. масло, холст) (х.м. темпера) – по выбору студента. 2) Картон к малой картине.	54			32			22	
	8 семестр								
6.	На учебных занятиях выполняется в материале малая картина	72	-	-	32	-	-	40	
	9 семестр								

7.	В течение семестра выполняется практическая работа по памяти, для доработки учебных заданий, в решении предметной среды (учитывая колористический строй холста, фактур, лессировок – при передаче пространственной среды)	54	-		32			22	
10 семестр									
8.	В течение семестра выполняется практическая работа по памяти, для доработки учебных заданий, в решении предметной среды (учитывая колористический строй холста, фактур, лессировок – при передаче пространственной среды)	72	-	-	30	-	-	24	18
Итого:		468	-	-	254	-	-	196	18

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
	3 семестр			

1.	Натюрморт, холст масло. Работа над деталями, лессировки.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет- ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме	выполнение натюрморта
4 семестр				
2.	Натюрморт, холст масло. Работа над деталями, лессировки.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет- ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполнение натюрморта
5 семестр				
3.	Натюрморт, х. м. Работа над деталями, жидкие и сухие лессировки.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет- ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполнение натюрморта
6 семестр				
4.	Выполнение картона к текущей композиции (Работа над деталями)	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет- ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполнение картона к текущей композиции
7 семестр				

5.	Индивидуальные задачи студентам в подготовке к выполнению «малой картины» В течение семестра выполняется: 1) эскиз к картине, в котором выполняются художественные образные задачи во взаимосвязи с технологией живописи (х.м. масло, холст) (х.м. темпера) по выбору студента.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	эскиз к картине
6.	Картон к малой картине	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполнение картона к текущей композиции
8 семестр				
7.	Выполнение индивидуальных задач поставленных руководителем мастерской	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	на учебных занятиях выполняется в материале малая картина
9 семестр				
8.	Выполнение индивидуальных задач поставленных руководителем мастерской	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполняется практическая работа по памяти, для доработки учебных заданий, в решении предметной среды
10 семестр				

9.	Выполнение индивидуальных задач поставленных руководителем мастерской	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-5 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполняется практическая работа по памяти, для доработки учебных заданий, в решении предметной среды
----	---	--	--	--

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Семестр 3	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
2.	Семестр 4	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
3.	Семестр 5	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
4.	Семестр 6	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
5.	Семестр 7	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
6.	Семестр 8	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
7.	Семестр 9	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	зачет
8.	Семестр 10	ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПСК-1.1, ПСК-1.4	экзамен

5.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	зачет	Студентом выполнен натюрморт, (картон) на высоком профессиональном уровне.
	не зачет	Отсутствует натюрморт, (картон) или же выполнен на слабом профессиональном уровне.
Самостоятельная работа	не зачет	Обучающийся неполно выполнил задание, при выполнении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	зачет	Обучающийся обстоятельно, с достаточной

		полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
--	--	--

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Нарушены условия технологии живописи; не решена единая пространственная среда.
	Низкий («удовлетворительно»)	Студентом частично выполнены условия технологии живописи (лессировки, фактуры). На слабом художественном уровне решена пространственная среда.
	Средний («хорошо»)	Студентом частично выполнены условия технологии живописи (лессировки, фактуры). Решена единая пространственная среда.
	Высокий («отлично»)	Студентом полностью выполнены условия технологии живописи (лессировки, фактуры). Решена единая пространственная среда.

Контрольная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в ходе работы были допущены ошибки.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все задания, правильно выполняет анализ ошибок.

Самостоятельная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при выполнении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно выполнил задание; при выполнении была допущена 1 существенная ошибка. Знает и понимает основные положения

		данной темы, но допускает неточности; выполняет задание недостаточно логично и последовательно. Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно выполнил задание, при выполнении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой выполняет задание; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

Форма итогового контроля: зачет – 3-9 семестры; экзамен - 8 семестр.

Дистанционная форма обучения

В случае экстренных ситуаций учебный процесс может проходить в дистанционной форме.

При переходе на дистанционную форму обучения, выполняются задания связанные со спецификой дисциплины.

6. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Прокофьев Николай Иванович. Живопись : техника живописи и технология живописных материалов : учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Прокофьев .— Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 .— 158 с.
2. Иванова, Екатерина Юрьевна. Техника реставрации станковой масляной живописи / Е.Ю.Иванова, О.П.Постернак; Гос. Науч.-исслед. Ин-т реставрации .— М. : Индрик, 2005 .— 136 с. : ил.

7.2. Рекомендуемая литература

1. Беда Георгий Васильевич, В. Беда. Живопись и ее изобразительные средства : учебное пособие / Г. В. Беда .— Москва : Просвещение, 1977 .— 192 с.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи / Г.С. Клокова, О.В. Демина, А.В. Инденбом и др. ; отв. Ред. Г.С. Клокова ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет церковных художеств, Кафедра реставрации. – Москва : ПСТГУ, 2016. – 256 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979> (дата обращения: 22.06.2020).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» используются мольберты, предметный натюрмортный фонд.