

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07 «ТЕХНИКА 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 – и.о. декана факультета живописи, доцент кафедры живописи – Кострюков Е.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

- изучение технологии живописных материалов и технических возможностей и применение их в живописи, раскрытие материальной структуры произведений искусства, выполненных в различных техниках живописи. Курс предусматривает изучение материалов живописи, их состава и свойств, основных технологических систем, их последовательную организацию в процессе создания красочного слоя картины согласно тем или иным художественным школам;

- на конкретных примерах из истории искусства живописи подробное изучение отличительных особенностей технико-технологического строя различных живописных школ: их основных выразительных особенностей, в которых заложены прочность и сохранность произведений, основных понятий о хранении, консервации и реставрации памятников искусства в прямой связи и в зависимости от их технико-технологических структур;

- поиски новых выразительных средств современного искусства, которые будут тем успешнее и значительнее, чем выше профессиональная грамотность художников;

- применение, главным образом, масляной живописи, которой отводится особое место.

На конкретных примерах из истории искусства живописи следует подробно изучить отличительные особенности технико-технологического строя различных живописных школ: основные их выразительные особенности, в которые заложены прочность и сохранность произведений, основные понятия о хранении, консервации и реставрации памятников искусства в прямой связи и в зависимости от их технико-технологических структур.

Поиски новых выразительных средств современного искусства будут тем успешнее и значительнее, чем выше профессиональная грамотность художников.

В станковой живописи применяется, главным образом, масляная живопись, которой отводится особое место.

Задачи дисциплины:

- знать и практически освоить технологию живописных материалов и технических возможностей их применения в живописи;

- знать и практически освоить основы (поверхности), используемые в живописи, способы их подготовки для работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

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
ПК-21	способность использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств	<p>Знать: подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств.</p> <p>Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения.</p> <p>Владеть: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств.</p>
ПСК-1.1	свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи	<p>Знать: технологию изобразительного искусства в области станковой живописи.</p> <p>Уметь: применять на практике технологии изобразительного искусства в области станковой живописи.</p> <p>Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка.</p>
ПСК-1.3	способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи	<p>Знать: как анализировать и обобщать явления окружающей действительности.</p> <p>Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи.</p> <p>Владеть: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи.</p>
ПСК-1.4	способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в	<p>Знать: техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи.</p> <p>Уметь: применять художественные материалы в творческом процессе.</p> <p>Владеть: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой</p>

	области станковой живописи	живописи.
ПСК-1.18	способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства	<p>Знать: как использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора.</p> <p>Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства.</p> <p>Владеть: полученными в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства.</p>

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 работе.

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

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестры	
		1	2
Контактная работа (аудиторные занятия) В том числе:	64	32	32
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	32	16	16
Консультации	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	44	22	22
Подготовка к экзамену	-	-	-
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		зачет	зачет
Общая трудоемкость: В часах	108	54	54
В зачетных единицах	3	1,5	1,5

4.2. Содержание учебной дисциплины

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов.

Аудиторная работа (с педагогом) - 64 часа.

Самостоятельная работа – 44 часа.
Время изучения - 1-2 семестры.

1 семестр

16 час. - лекции, 16 час. - практические, 22 час. - самостоятельные

Раздел 1. ОСНОВЫ ПОД МАСЛЯНУЮ И ТЕМПЕРНУЮ ЖИВОПИСЬ

1. Ткани: холст, хлопчатобумажные, ткани из синтетических волокон.
лекционных - 2 час.
2. Картон, бумага, дерево: доски, фанера.
лекционных - 2 час.
3. Краски акварельные, гуашевые, темперные, масляные.
лекционных - 10 час.
4. Рисовальные мягкие материалы.
лекционных - 2 час.

Практическая работа: натюрморт, холст масло.

Задача: передать характер постановки используя выразительные возможности масляной живописи – 38 час. (практические и самостоятельные часы).

2 семестр

16 час. - лекции, 16 час. - практические, 22 час. – самостоятельные

Раздел 2. ГРУНТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРНОЙ И МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

1. Натяжка холста. Подрамник.
лекционных - 2 час.
2. Рецептура и технология приготовления грунтов.
лекционных – 6 час.
3. Рисунок на холсте. Подмалевок.
лекционных - 2 час.
4. Лессировки.
лекционных - 2 час.
5. Пастозная живопись.
лекционных - 2 час.
6. Разбавители и лаки.
лекционных - 2 час.

Практическая работа: натюрморт, холст масло.

Задача: передать характер постановки используя выразительные возможности масляной живописи – 38 час. (практические и самостоятельные часы).

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкос- ти	Аудиторные занятия					СРС
			Лекц ии	Семина ры	Практические			
					группо- вые	мелкогруп- повые	индивид- уальные	
1 семестр								
1.	Ткани: холст, хлопчатобумаж- ные, ткани из синтетических волокон	2	2	-	-	-	-	-
2.	Картон, бумага, дерево: доски, фанера	2	2	-	-	-	-	-
3.	Краски акварельные, гуашевые, темперные, масляные	8	8	-	-	-	-	-
4.	Рисовальные мягкие материалы	2	2	-	-	-	-	-
5.	Натюрморт, холст масло	40	2	-	16	-	-	22
2 семестр								
6.	Натяжка холста. Подрамник	2	2	-	-	-	-	-
7.	Рецептура и технология приготовления грунтов	6	6	-	-	-	-	-
8.	Рисунок на холсте. Подмалевок	2	2	-	-	-	-	-
9.	Лессировки	2	2	-	-	-	-	-
10.	Пастозная живопись	2	2	-	-	-	-	-
11.	Разбавители и лаки	2	2	-	-	-	-	-
12.	Натюрморт, холст масло	38	-	-	16	-	-	22
Итого:		108	32	-	32	-	-	44

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
1 семестр				
1.	Натюрморт, холст масло	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-3 Рекомендуемая: литература к теме	выполнение Натюрморта
2 семестр				
2.	Натюрморт, холст масло	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-3 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-5	выполнение Натюрморта

5. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	Зачет	Студентом выполнен натюрморт на высоком профессиональном уровне.
	Не зачет	Студентом выполнен натюрморт на высоком 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 итогового контроля: зачет.

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. Гаррисон Хейзл, Х. Гаррисон. Рисунок и живопись : материалы, техника, методы: полный курс / Х. Гаррисон; пер. Е. Зайцевой .—Москва : Эксмо, 2007 .— 253 с.
2. Прокофьев, Николай Иванович. Живопись : техника живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов вузов. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 – 158 с.: ил. – (Учебное пособие для вузов. Изобразительное искусство).

7.2. Рекомендуемая литература

1. 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.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

1. Завалей, Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов / Д.В. Завалей ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016 – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726> (дата обращения: 25.06.2020).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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