

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.О.22.02 «ТЕХНИКА СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

Специальность: 54.05.02 Живопись

Специализация: «Художник-живописец (станковая живопись)»

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения: очная

Факультет живописи

Кафедра живописи

**Воронеж
2025**

Рабочая программа 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.

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 натурного 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 обязательной 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
ОПК-3	способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;	знать: как применять приобретенные навыки и личный творческий опыт в профессиональной деятельности; уметь: применять в профессиональной деятельности полученные знания и личный творческий опыт; владеть: полученными знаниями, навыками и личным творческим опытом в профессиональной, педагогической и культурно-просветительской деятельности.

ПК-1	Способен применять техники и технологии изобразительного искусства в области живописи и рисунка, устно или письменно выражать свой творческий замысел, аргументировано излагать идею авторского произведения и процесс его создания	Знать: - технологию изобразительного искусства в области станковой живописи. Уметь: - аргументировано выражать идею авторского произведения и процесс его создания. Владеть: - практическими навыками в изложении творческого замысла.
------	---	--

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) В том числе:	246	32	32	32	32	32	28	32	26
Лекции (Л)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	246	32	32	32	32	32	28	32	26
Консультации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	204	22	22	22	22	22	44	22	28
Подготовка к экзаменам	18	-	-	-	-	-	-	-	18
Вид промежуточной		<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>экзамен</i>

аттестации: (зачет, экзамен)									
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. 70х80.

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. 80х90 (крупнозернистый 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. 80х90 (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 – 28 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 44 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 передаче пространственной среды).

10 семестр

Практических - 26 час. (с педагогом).

Самостоятельных – 28 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 (крупнозернистый 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	-	-	28	-	-	44	
	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	-	-	26	-	-	28	18
Итого:		468	-	-	246	-	-	204	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	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
2.	Семестр 4	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
3.	Семестр 5	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
4.	Семестр 6	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
5.	Семестр 7	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
6.	Семестр 8	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
7.	Семестр 9	ОПК-3, ПСК-1.1	зачет
8.	Семестр 10	ОПК-3, ПСК-1.1	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.

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.

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.

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.