

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания: 08.04.2018 14:11:49

Уникальный программный ключ:

7ba653666c7f2eb73ae479d74279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования
Кафедра монументально – декоративного и станкового искусства

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МДСИ
С.Н. Демкина
«28» мая 2018 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.Б.18 ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Специальность - 54.05.02 – Живопись

Специализация - № 1 Художник – живописец (станковая живопись)

Квалификация - Художник – живописец (станковая живопись)

Форма обучения - очная

Год начала подготовки – 2018 год

**Краснодар
2018**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины Техника живописи и технология живописных материалов базовой части обучающимся очной формы обучения по специальности 54.05.02 - Живопись в 1, 2 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 - Живопись, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 января 2017 года, приказ №10 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения, доцент,
зав. кафедрой кафедры АРиЖ

Е.А. Калашникова

Член кор. РАХ, член СХ России, член ТСХ
Кубани, Народный художник России

В.В. Коробейников

Составитель:

Доцент кафедры монументально – декоративного
и станкового искусства

В.Б. Пушкив

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры монументально – декоративного и станкового искусства «28» мая 2018 г., протокол № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.18 «Техника живописи и технология живописных материалов» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «28» августа 2018 г., протокол № 7.

© В.Б. Пушкив, 2018 г.

© ФГБОУ ВО «КГИК», 2018 г.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Структура дисциплины:
 - 4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
5. Образовательные технологии
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
 - 6.1. Контроль освоения дисциплины
 - 6.2. Оценочные средства
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Периодические издания
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
 - 7.6. Программное обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Техника и технология живописных материалов» является выработка стойких знаний и умений у студентов в области техники станковой живописи и технологии художественных материалов, а также необходимость рационального использования живописных средств в работе. Краткий обзор истории развития техник масляной живописи и основные понятия о хранении, консервации и реставрации произведений искусства. А так же формирование у студентов профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.02 - Живопись.

Задачи:

В задачу модуля входит расширение и дополнение ранее полученных знаний в вопросах техники живописи, применение навыков данной дисциплины во время выполнения курсовых заданий студентами. Изучая и анализируя накопленный исторический опыт и технические возможности сегодняшнего дня, следует стремиться к универсализации и синтезу в применении различных техник живописи и использовании художественных материалов. Раскрыть возможности и многообразие технических приемов живописи и дать сведения о необходимости соблюдения при их применении условий, обеспечивающих стойкость и длительную сохранность произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Обуславливает принципы, содержание и технологии учебной работы (включая самостоятельную работу студентов), направленной на достижение студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов образования по ОПОП ВО.

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин как «Цветоведение и колористика», «Живопись».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:

а) общепрофессиональных (ОПК)

- способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

б) профессиональных (ПК)

способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства

и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности (ПК-2);

- свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства при проведении реставрационных работ (ПК-8);

- способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства (ПК-9);

- способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-13);

- способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца (ПК-22);

в) профессионально-специализированными (ПСК)

- свободным владением техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи (ПСК-1.1);
- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи (ПСК-1.4);
- владением техникой безопасности при работе с художественными материалами (ПСК-1.10);
- способностью научить обучающихся практическому владению техниками, технологиями и материалами станковой живописи и иконописи (ПСК-1.15);

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

- художественные материалы, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи
- художественные техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи

Уметь:

- выбрать необходимый материал для создания произведения
- профессионально применяет техники и технологии живописи, рисунка, наброска, штудий

Владеть:

- навыками выполнения произведений станковой живописи в материале
- владеет разнообразными технологическими и техническими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения в области станковой живописи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа).

Дисциплина реализуется в 1, 2 семестре. Форма промежуточной аттестации: Зачет – 1, 2 семестр;

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ЛЗ	ПЗ	СР	
1	Техника станковой живописи и технология живописных материалов	1	16		20	18	Зачет
		2	16		20	18	Зачет
ИТОГО ВСЕГО 108			32	–	40	36	0

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Форми- руемые компе- тенции (по теме)
--------------------------------	--	--------------------------	--

1	2	3	4
Семестр 1.			
Раздел 1. Техника станковой живописи и технология живописных материалов			
Тема 1.1. Работа по приготовлению грунтов. Техника "Гризайль"	<u>Лекция:</u> Работа по приготовлению грунтов для масляной живописи -клеевой грунт -масляный грунт -эмульсионный грунт	16	ОПК-2 (ПК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-22 ПСК-1.1 ПСК-1. ПСК-1.10 ПСК-1.15
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Выполнить работу в технике гризайль. ~ передать общие тональные отношения и объемность предметов; ~ показать локальные тональные отношения в пределах общего тона; ~ определить светотеневые отношения в пределах локального тона; ~ решить композиционные планы и показать предметы в среде. Работа выполняется на бумаге, натянутой на планшет формата А1.	10	
	<u>Индивидуальные занятия</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Этюд аналогичный аудиторному заданию	10	
Тема 1.2. Подготовка холста, картона под живопись. Их грунтовка.	<u>Лекция:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Изучить виды холста, способы изготовления, требования предъявляемые к ним, как к основе под живопись. Достоинства и недостатки холста. ХБ и другие ткани, возможность их применения в живописи. Картон, бумага. Сорта картона: тряпичный и древесный. Картон – основа под живопись. Способы повышения прочности и стойкости картона. Сохранность живописи.	10	
	<u>Индивидуальные занятия</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Этюд аналогичный аудиторному заданию	8	
	Контроль	0	<i>Зачет</i>
	Итого за семестр	54	
Семестр 2.			
Тема 1.3. Натюрморт в технике алла прима	<u>Лекция:</u>	0	ОПК-2 (ПК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-22 ПСК-1.1 ПСК-1. ПСК-1.10 ПСК-1.15
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнение этюда в технике алла прима. Организовать в натюрморте цветовую гармонию. Определить: тональные отношения красочной палитры натюрморта; технические приемы набора тона; эстетические качества натюрморта; Научиться определять общий тон и цветовую гамму натюрморта со сближенными цветовыми отношениями; Научиться находить взаимосвязь и взаимозависимость больших отношений предметов к фону.	4	
	<u>Индивидуальные занятия</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Этюд аналогичный аудиторному заданию	4	

Тема 1.4. Лессировки в живописи	<u>Лекция:</u> Особенности выполнения этюда с натуры лессировками	16	
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Организовать в натюрморте цветовую гармонию. – определение тональных отношений красочной палитры натюрморта; технические приемы набора тона; – эстетические качества натюрморта; – научиться определять общий тон и цветовую гамму натюрморта со сближенными цветовыми отношениями; – научиться находить взаимосвязь и взаимозависимость больших отношений предметов к фону.	6	
	<u>Индивидуальные занятия</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Этюд аналогичный аудиторному заданию	8	
Тема 1.5. Этюд натюрморта в контражуре при участии одной из цветовых структур (против света)	<u>Лекция:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> выполнить этюд с натуры на родственно - контрастных парах.	4	
	<u>Индивидуальные занятия</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Этюд аналогичный аудиторному заданию	4	
Тема 1.6. Сложный натюрморт в технике старых мастеров	<u>Лекция:</u>		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Выполнить сложный натюрморт, изучив: – особенности поэтапного построения живописного строя натюрморта в технике старых мастеров композиционное решение; живописно-пластическая характеристика натюрморта цветовое единство	6	
	<u>Индивидуальные занятия</u>		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Этюд аналогичный аудиторному заданию	4	
	Контроль	0	<i>Зачет</i>
	Итого за семестр	54	
	ВСЕГО:	108	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности 54.05.02 – Живопись.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *устный опрос*
- *практическое задание*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- *устные ответы*
- *практические работы*

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме Дифференцированного зачёта и экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено).

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (не предусмотрено).

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено).

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине (не предусмотрено, проходит в форме просмотра).

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено, проходит в форме просмотра).

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1.Омельяненко, Е.В.Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

2.Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омельяненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)

3.Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

4.Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж: учеб.пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1550-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-103-7 (Изд-во "Планета музыки") (3 экз)

7.2. Дополнительная литература

Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб ; К.И. Стародуб, Н.А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 190 с. (5 экз)

Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)

Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)

Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Высш. шк., 1998. - 271 с. (1 экз)

Живопись : учеб.пособие для студентов вузов / [Н.П. Бесчастнов и др.]. - М. :Владос, 2010. - 223 с. : 32 с. (10 экз)

Шашков, Ю.П. Живопись и её средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; Ю.П. Шашков [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2010. - 128 с. (5 экз)

Иттен, И. Искусство цвета = KunstderFarbe : Пер. с нем. / И. Иттен ;И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. :Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)

Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 (2 экз)

7.3. Периодические издания

- «Художник»

7.4. Интернет-ресурсы

1. <http://www.paintingart.ru> Искусство живописи. Уроки цвета и композиции в живописи.
2. <http://www.art-helicon.ru/indexr.htm> коллекция произведений современных российских и советских художников.
3. <http://www.artbaltica.com/lessons1.php> Уроки живописи
4. http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm графические и живописные технологии.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной «Техника и технология в станковой живописи», предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твёрдо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.
2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи натуры, с завершённой детальной проработкой формы.
3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.
4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.
5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие рисунки.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.
2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:
 - анализ аналогов работ
 - учебники, учебно-методические пособия
 - монографии, сборники статей

Самостоятельная работа по живописи опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

1. Портал «Гуманитарное образование»

2. [http:// www.intuir.ru/-](http://www.intuir.ru/)

3. Федеральный портал «Российское образование»

4. [http://window. edu.ru-](http://window.edu.ru/) Каталог образовательных Internet- ресурсов.

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»

6. [www.cog.home-edu.ru-](http://www.cog.home-edu.ru/) Сайт цифровых образовательных ресурсов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

- методические указания и материалы преподавателя;
- оборудование для мастерской-класса для рисования: лампы со щитками, регулирующие свет, столик высотой 60-70 см от пола – для натюрмортов, табуретки различной высоты, мольберты для рисования стоя, мольберты для рисования сидя, подставка для модели;
- дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом;
- учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
на 2018 – 2019 ч. год**

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1. Исправлены технические ошибки
2. Уточнены формулировки.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры Академического рисунка и живописи

Протокол № 2 от « 31 » августа 2023 г.

Заведующий кафедрой
АРИЖ/

наименование кафедры

Подпись

Калашникова Е.А./

Фамилия И. О.

31.08.2023г.

Дата