

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
2016 г.

Технология

Программа учебной дисциплины

Направление 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»

Специальность «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 18 » ноября 2016 г., протокол № 3

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 18 » ноября 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 22 » ноября 2016 г., протокол № 6

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 22 » ноября 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Князева Елена Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1159) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (специальность «Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Теоретическое и практическое ознакомление студентов с технологией живописных материалов и техническими возможностями их применения в живописи. Теоретическое и практическое ознакомление студентов с технологией живописных материалов и техническими возможностями их применения в живописи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технология» относится к базовой части блока дисциплин.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- профессиональная творческая;
- педагогическая в сфере художественного образования и эстетического воспитания.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Мировая художественная культура», «Современные живописные материалы», «Традиционные живописные материалы».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления информации (ОК-13);
- знание техники безопасности при работе с художественными материалами (ПК-10);
- способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной и мировой культуры и искусства (ПК-16).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– художественные материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи, скульптуре, графике, монументальном и декоративно-прикладном искусстве уметь;

уметь

– применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением, соблюдать технологические процессы;

владеть

– технологией создания произведений станковой живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2
Аудиторные занятия (всего)	54	36 / 18
В том числе:		

Лекции (Л)	18	18 / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	36	18 / 18
Самостоятельная работа	54	36 / 18
Контроль	36	– / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЭК
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4
		72 / 72
		2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Краткий обзор истории развития техники живописи и технологии живописных материалов.	1.Художественные материалы и техники их применения в живописи
2	Акварель.	1. Живопись акварелью. Инструменты и приспособления, технические приемы; 2. Методика работы с акварелью: - наложение прозрачных слоев краски один на другой; - переход цвета из более насыщенного в слабый; - переход одного цвета в другой; 3. отмывка тоновая, гризайль (тоновая отмывка орнамента); 4. наложение акварельных красок способом алла прима (этюд листьев, фруктов); 5.нанесение красочного слоя по сырому(по сырой поверхности основы), этюд пейзажа.
3	Клеевые краски	1. Гуашь. Акрил. Инструменты и приспособления, технические приемы; 2. Этюд натюрморта из бытовых предметов контрастных по цвету; 3.Самостоятельная работа: изучение произведений изобразительного искусства и опыта мастеров живописи, специальной литературы, учебно-творческие занятия.
4	Пастель	1. Живопись пастелью. Инструменты и приспособления, технические приемы; 2. Выполнение этюдов штриховым и нештриховым способами; 3. Этюд в смешанной технике; 4. Самостоятельная работа: изучение произведений изобразительного искусства и опыта мастеров живописи, специальной литературы, учебно-творческие занятия.
5	Масляная живопись	1.Приспособления и технические приемы в масляной живописи: - Пигменты, применяемые в живописи; - Оптические свойства красок; - Связующие вещества; 2. Подготовка основы для живописи(виды основ, натягивание холста, проклейка); 3. Грунты для живописи (виды грунтов и их особенности, цветные грунты и имприматура, типы адгезии) ; 4. Масла.Лаки. Смолы. Разбавители. Сиккативы. Инструменты для масляной живописи; 5. Различные методы масляной живописи (этюд натюрморта, портрета, пейзажа) 6. Самостоятельная работа: изучение произведений изобразительного искусства и опыта мастеров живописи, специальной литературы, учебно-творческие занятия.

6	Монументальная живопись	1. Фреска; 2. Казеиново-известковая живопись; 3. Восковая живопись; 4. Темпера живопись (этюд натюрморта, портрета, пейзажа); 5. Самостоятельная работа: изучение произведений изобразительного искусства и опыта мастеров живописи, специальной литературы, учебно-творческие занятия.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Краткий обзор истории развития техники живописи и технологии живописных материалов.	2	–	2	4	8
2	Акварель.	2	–	4	8	14
3	Клеевые краски	2	–	4	4	10
4	Пастель	4	–	4	6	14
5	Масляная живопись	8	–	20	30	58
6	Монументальная живопись	–	–	2	2	4

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Щукин, Ф. М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс] : методические указания / Ф. М. Щукин ; Ф. М. Щукин. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 35 с..

2. Дубровин, В. М. Живописные основы художественной грамоты [Электронный ресурс] : монография / В. М. Дубровин ; В. М. Дубровин. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2012. - 212 с..

3. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Прокофьев Николай Иванович. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 158 с. : ил., 15 л. цв. вкл. - (Изобразительное искусство) (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-691-01834-3 : 275-00..

4. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика»/ Коробейников В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 95 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55218>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Дубровин В.М. Живописные основы художественной грамоты [Электронный ресурс]: монография/ Дубровин В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 212 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26476>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36320>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Бесчастнов, Н. П. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор ; Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2008. - 223 с. - ISBN 978-5-691-00475-9..

3. Смекалов, И. В. Декоративные возможности акварельной живописи [Электронный ресурс] : методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк ; И. В. Смекалов. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. - 28 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная библиотечная система IPRbooks
(<http://www.iprbookshop.ru>) Электронная библиотечная система IPRbooks
(<http://www.iprbookshop.ru>).
2. [Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>].
3. [Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>].

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Технология» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории лекционная и укомплектованная мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями; учебно-методический и натюрмортный фонды.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Технология» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы

для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Технология» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

