

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 01 » марта 2021г.

Техника и технология живописных материалов

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 26 » января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

Таранов Н.Н. « 26 » января 2021 г.
(зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 16 » февраля 2021 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____

(подпись)

«16» февраля 2021 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01 » марта 2021 г., протокол № 5

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:

Паранюшкин Рудольф Васильевич профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников РФ.

Программа дисциплины «Техника и технология живописных материалов» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.05 «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.05 «» (специальность «Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование системы знаний, позволяющих создавать долговечные произведения, наилучшим образом использовать живописные материалы с художественной точки зрения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Техника и технология живописных материалов» относится к вариативной части блока дисциплин.

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

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика, Декоративно-прикладное искусства, монументальное искусство) (ПК-2);

– способен на научной основе организовывать свой труд (творческий, научно-исследовательский, методический процессы), самостоятельно оценить результаты своей деятельности, способностью к проведению самостоятельной, творческой, методической и научно-исследовательской работы (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– рациональные приёмы работы специальными инструментами и принадлежностями;
– составы и свойства основных видов проклеек, грунтов; специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; приёмы работы в зависимости от употребляемого грунта;

уметь

– закреплять и консервировать живописный слой; оформлять произведения живописи и графики;
– использовать основные изобразительные техники и материалы, изображать объекты предметного мира;

владеть

–

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

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

Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	36	36
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Тема 1. Введение в предмет. История развития техники живописи. Исторические источники по технике живописи. Тема 2. Грунт . Тема 3. Красочный слой .Тема 4. Защитный слой).Тема 5. Техники мастеров живописи .	Акварельный этюд. Пейзаж на состоянии. Особенности работы над натюрмортом в темпере. Тематический натюрморт. Этюд портрета маслом. Работа над портретом-картиной.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Тема 1. Введение в предмет. История развития техники живописи. Исторические источники по технике живописи. Тема 2. Грунт . Тема 3. Красочный слой .Тема 4. Защитный слой).Тема 5. Техники мастеров живописи .	18	36	–	54	108

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М. : Сварог и К, 2000. - 502,[2] с. : ил. - ISBN 5-93070-014-1. - ISBN 1 экз. : 87-00.

6.2. Дополнительная литература

1. Шашков Ю.П. «Живопись и её средства. Учебное пособие», М., «Академический проект», 2006 г. 128 с..
2. Паранюшкин Р.В., Хандова Г.Н.«Цветоведение для художников» Ростов-на-Дону. Феникс 2006г..
3. Волгоградский государственный социально-педагогический университет..
4. Учебная программа по предмету "Живопись" / Волгогр. гос. пед. ун-т, Каф. рис. и

живописи; сост. И. Н. Туманов. - Волгоград : Перемена, 1999. - 49 с. : табл. - Библиогр.: с. 48-49. - 8-00..

5. Шашков Ю. П Живопись и ее средства [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 050602 (030800) - изобраз. искусство / Ю. П. Шашков. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 126, [1] с. : 8 л. ил. - (Учебное пособие для вузов) (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1169-4; 34 экз. : 138-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Технологии живописи: <http://oformitelblok.ru/tekhnologii-zhivopisi.html>.
2. Статьи по технике и технологии живописи: https://vk.com/topic-26246272_29046052.
3. Живопись. Техника и технология живописных материалов: <http://iknigi.net/avtor-nikolay-prokofev/118063-zhivopis-tehnika-zhivopisi-i-tehnologiya-zhivopisnyh-materialov-nikolay-prokofev/read/page-1.htm>.
4. Электронные книги по предмету: https://vk.com/topic-26246272_31028568.
5. [Http://ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org).

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 «Техника и технология живописных материалов» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные мольбертами, стульями, подиумами, осветителями и обогревателями.
3. Комплекты натюрмортного фонда, включающие в себя бытовые предметы, драпировки, гипсовые слепки.
4. Учебно-методический фонд, состоящий из репродукций с образцов, выполненных профессиональными мастерами и студентами, из книжных иллюстраций по разделам учебной программы, оригиналов лучших студенческих работ.
5. Кабинет живописи. Оборудование кабинета: рабочие столы, мольберты, предметный стол, предметы быта, гипсовые модели, наглядные пособия (таблицы).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Техника и технология живописных материалов» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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 курса «Техники живописи и технологии живописных материалов» рассчитана на 54 часа. Она заключается в теоретической части, то есть подготовке студентов к практическим занятиям. Это: повторение лекционного материала и изучение дополнительных источников информации. Также частью самостоятельной работы является практика, которая включает в себя работу студента над учебными постановками, без руководства преподавателя.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Темпера, акварельная, клеевая живопись.
2. Монументальная живопись. Ее особенности, задачи.
3. Появление станковой живописи. Источники изучения технологии станковой живописи.
4. Особенности техники живописи разных времен.
5. Основы под живопись (дерево).
6. Основы под живопись (ткани).
7. Основы под живопись (металл).
8. Основы под живопись (бумага, пергамент).
9. Грунт. Состав и структура.
10. Пигменты. Пигменты Западноевропейских мастеров до конца XVII века.
11. Пигменты. Пигменты нового времени.
12. Пигменты. Пигменты русских живописцев.
13. Красочные материалы для живописи. Органические краски.
14. Красочные материалы для живописи. Минеральные краски.
15. Энкаустика.

16. Темпера́ная живопись.
17. Ма́сляная живопись.
18. Лаки. Лаки для ретуши. Лаки для живописи. Карти́нные лаки.
19. Ма́сла, применя́емые в ма́сляной живописи.
20. Смо́лы. Раствори́тели смо́л.

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.