

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.02.01 ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профили подготовки

Изобразительное искусство и дизайн

Форма обучения

Очная

Нижний Тагил
2021

Рабочая программа дисциплины «Технологии живописных материалов». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Автор: доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
2021.

© И. В. Грищенко, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	8
6. Учебно-методическое обеспечение	9
Организация самостоятельной работы.....	9
Содержание самостоятельной работы студентов.....	9
Текущий контроль качества усвоения знаний	12
Промежуточная аттестация.....	12
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	13
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	13

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний о художественных, технических и технологических особенностях использования живописных материалов в изобразительном искусстве и умений творчески применить полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.

Задачи:

- усвоение основных технических приемов и технологии работы с различными живописными материалами;
- формирование навыков и умений грамотного ведения живописного процесса;
- освоение различных живописных техник;
- формирование объективных критериев в оценке классического наследия отечественной и зарубежной школы искусства;
- ознакомление с историей развития художественных материалов и техник на примере творчества великих мастеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технологии живописных материалов» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина предлагается студентам как курс по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «История искусств», «Композиция», «Живопись».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:

- исторические особенности изобретения и применения различных живописных материалов и техник в мировом и отечественном изобразительном искусстве;
- технологию и технику станковой живописи;

- технологические особенности основных видов монументальной живописи (фреска, сграффито, мозаика);
 - изобразительные и выразительные возможности живописных материалов;
- должен уметь:**
- изображать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности различными живописными художественными материалами (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло);
 - использовать разнообразные технические приемы и выразительные особенности изучаемых живописных техник;
- должен владеть:**
- навыками анализа живописных произведений, относящихся к станковым и монументальным видам;
 - навыками работы художественными материалами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения очная
	7,8,9, семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	288 (8 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	156
Лабораторные занятия	156
Самостоятельная работа , в том числе:	132
Подготовка к лабораторным занятиям	78
Подготовка к дифференцированному зачету в 9 семестре, к экзамену в 7,8 семестрах	54

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт .работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
4 курс, 7 семестр				
1. Техника акварельной живописи. Различные приемы письма. Эффекты использования растекания краски, текстуры, набрызг, соль и др. Варианты резервирования участков изображения. Выполнение натюрморта с использованием различных приемов письма.	10	10	-	Просмотр выполненного задания
2. Техника акварельной живописи по подготовленной фактурной поверхности. Использование акриловой рельефной пасты. Выполнение натюрморта в данной технике.	16	16	-	Просмотр выполненного задания
3. Техника акриловой живописи. Особенности материала. Основы для акриловой живописи. Инструменты и приемы письма. Выполнение натюрморта с использованием лессировочных приемов письма.	16	16	-	Просмотр выполненного задания
4. Техника акриловой живописи. Цветной грунт.	16	16	-	Просмотр

Выполнение натюрморта с использованием лессировочных, кроющих и пастозных приемов письма по цветному грунту.				выполненного задания
5. Выполнение натюрморта с использованием пастозных приемов письма в сочетании с равномерно покрытой краской (валик) плоскостью. Работа мастихином, мягким шпателем, валиком.	23	18	5	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в 8 семестре	108	76	32	
4 курс, 8 семестр				
1. Технология масляной живописи. Варианты ведения живописного процесса в разные эпохи. Сочетание акриловой и масляной живописи. Натюрморт с преобладанием акриловой живописи, доработанный лессировками маслом.	26	10	16	Просмотр выполненного задания
2. Сочетание акриловой и масляной живописи. Методика ведения живописного процесса. Цветной грунт, рельефный грунт. Лессировочные и пастозные приемы письма в различных сочетаниях. Натюрморт в технике масляной живописи с акриловой подкладкой.	27	10	17	Просмотр выполненного задания
3. Выполнение портрета «Контраст» в технике сочетания акриловой и масляной живописи.	32	14	18	Просмотр выполненного задания
4. Выполнение портрета «Нюанс» в технике сочетания акриловой и масляной живописи.	32	14	18	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	Итоговый просмотр
Всего в семестре	144	48	96	
5 курс, 9 семестр				
1. Современная масляная живопись. Методика ведения современного живописного процесса.	10	10	-	Собеседование
2. Композиция «Стиль»	26	22	4	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	-	-	-	Итоговый просмотр
Всего в 9 семестре	36	32	4	
Всего по дисциплине	288	156	132	

Содержание дисциплины

4 курс, 7 семестр

1. Техника акварельной живописи. Особенности акварельных красок, их состав. Бумага для акварели. Различные приемы письма. Эффекты использования растекания краски, текстуры, набрызг, соль и др. Варианты резервирования участков изображения. Выполнение натюрморта с использованием различных приемов письма.

Задание. Выполнить этюд натюрморта, используя различные эффекты акварельных красок: растекание, набрызг, проливы краски, соль или брызги на влажный слой краски.

Использование различных приемов резервирования: маскирующая жидкость, резиновый клей, восковые мелки.

Материалы: бумага, акварель, маскирующая жидкость (или резиновый клей), прозрачный восковой мелок. Формат А2

2. Техника акварельной живописи по подготовленной фактурной поверхности.

Использование акриловой рельефной пасты. Выполнение натюрморта в данной технике.

Задание. Выполнить живописную композицию натюрморта акварелью, используя подготовленную заранее рельефную фактуру. В качестве рельефной подкладки применить акриловую рельефную пасту.

Материалы: бумага, натянутая на планшет, рельефная акриловая паста, акварель. Формат А2

3. Техника акриловой живописи. Особенности материала. Основы для акриловой живописи. Инструменты и приемы письма. Выполнение натюрморта с использованием лессировочных приемов письма.

Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи, используя, преимущественно, лессировочные приемы письма. Краску наносить кистью, флейцем, мастихином, мягким шпателем. Выявить эффекты послойного письма.

Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2.

4. Техника акриловой живописи. Цветной грунт. Выполнение натюрморта с использованием лессировочных, кроющих и пастозных приемов письма по цветному грунту.

Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи, используя цветной грунт основы. Выявить эффекты письма по цветному грунту. Сочетать лессировочные и кроющие, пастозные приемы письма.

Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2.

5. Техника акриловой живописи. Использование валика. Выполнение натюрморта с использованием пастозных приемов письма в сочетании с равномерно покрытой краской (валик) плоскостью. Работа мастихином, мягким шпателем, валиком.

Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи, используя в качестве одного из инструментов валик. Сочетать лессировочные и кроющие, пастозные приемы письма.

Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат А2.

4 курс, 8 семестр

1. Сочетание акриловой и масляной живописи. Технология масляной живописи. Варианты ведения живописного процесса в разные эпохи. Натюрморт с преобладанием акриловой живописи, доработанный лессировками маслом.

Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи с завершающими лессировочными слоями масляной живописи. Использовать насыщенность акриловых красок, и нюансировку масляных красок.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

2. Сочетание акриловой и масляной живописи. Методика ведения живописного процесса. Лессировочные и пастозные приемы письма в различных сочетаниях. Натюрморт в технике масляной живописи с акриловой подкладкой.

Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике масляной живописи с акриловым подмалеваем. Использовать насыщенность акриловых красок, в качестве камертона по насыщенности для последующей прописки маслом. Работать лессировочными, кроющими и пастозными слоями масляных красок.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

3. Выполнение портрета «Контраст» в технике сочетания акриловой и масляной живописи.

Задание. Выполнить этюд портрета на контрастные цветовые отношения. Основной объем работы выполняется акриловыми красками, используется насыщенность красок. Доработка масляными красками.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

4. Выполнение портрета «Нюанс» в технике сочетания акриловой и масляной живописи.

Задание. Выполнить этюд портрета на сдержанные цветовые отношения. Начальный этап работы выполняется акриловыми красками, используется насыщенность красок. Основная работа и доработка - масляными красками.

Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2

5 курс, 9 семестр

1. Современная масляная живопись. Методика ведения современного живописного процесса.

Современные инструменты (валик, мастихин, шпатель и т.д.) и технологические приемы письма («набрызг», письмо с использованием кварцевого песка, аэрозолей и т.д.).

Задание. Написать одетую фигуру, используя приемы современной масляной живописи.

Материалы: Холст на подрамнике, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат 60x80

2. Композиция «Стиль». Ознакомление с произведениями в различных техниках в музее ИЗО и на выставках. Изучение композиционных, пластических и колористических особенностей того или иного направления.

Задание. Написать одетую фигуру в стиле одного из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм).

Материалы: Холст на подрамнике кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат 60x80

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из

методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

Программа по технологии живописных материалов предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, гуаши, темперы, акрила и масла. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по технологии живописных материалов не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области живописи происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию живописных композиций.

Практические умения и навыки, усвоенные во время аудиторных занятий, студенты подкрепляют выполнением самостоятельных заданий, указанных в программе.

Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по технологии живописных материалов, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Темы занятий	Кол-во часов СР	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
4 курс, 7 семестр			
5. Выполнение натюрморта с использованием пастозных приемов письма в сочетании с равномерно покрытой краской (валик) плоскостью. Работа мастихином, мягким шпателем, валиком.	5	Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи, используя в качестве одного из инструментов валик. Сочетать лессировочные и кроющие, пастозные приемы письма. Материалы: бумага, натянутая на планшет или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4 курс, 8 семестр			

1.Технология масляной живописи. Варианты ведения живописного процесса в разные эпохи. Сочетание акриловой и масляной живописи. Натюрморт с преобладанием акриловой живописи, доработанный лессировками маслом.	16	Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике акриловой живописи с завершающими лессировочными слоями масляной живописи. Использовать насыщенность акриловых красок, и нюансировку масляных красок. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Сочетание акриловой и масляной живописи. Методика ведения живописного процесса. Цветной грунт, рельефный грунт. Лессировочные и пастозные приемы письма в различных сочетаниях. Натюрморт в технике масляной живописи с акриловой подкладкой.	17	Задание. Выполнить этюд натюрморта в технике масляной живописи с акриловым подмалевком. Использовать насыщенность акриловых красок, в качестве камертона по насыщенности для последующей прописки маслом. Работать лессировочными, кроющими и пастозными слоями масляных красок. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3.Выполнение портрета «Контраст» в технике сочетания акриловой и масляной живописи.	18	Задание. Выполнить этюд портрета на контрастные цветовые отношения. Основной объем работы выполняется акриловыми красками, используется насыщенность красок. Доработка масляными красками. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
4. Выполнение портрета «Нюанс» в технике сочетания акриловой и масляной живописи.	18	Задание. Выполнить этюд портрета на сдержанные цветовые отношения. Начальный этап работы выполняется акриловыми красками, используется насыщенность красок. Основная работа и доработка - масляными красками. Материалы: Холст на подрамнике или холст на картоне, акриловые краски, кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель. Формат А2	Проверка выполненного задания на практическом занятии
5 курс, 9 семестр			
2. Композиция «Стиль»	4	Задание. Написать одетую фигуру в стиле одного из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм). Материалы: Холст на подрамнике	

		кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат 60x80	
--	--	---	--

Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, просмотра и анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Промежуточная аттестация

Учебным планом предусмотрено проведение аттестационных мероприятий по итогам работы студентов в каждом семестре – 7, 8 и 9.

кзамен по итогам 7 и 8 семестров проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр может быть проведен одним преподавателем.

Итоговый просмотр по результатам выполнения заданий в 9 семестре проводится группой ведущих преподавателей выпускающей кафедры. Итоги данного просмотра оформляются как дифференцированный зачет с оценкой.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно передаёт перспективу в работе;
- грамотно передает объем объектов и их пропорции;
- грамотно передаёт цвет предметов;
- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с учебными задачами;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически и технологически последовательно практическую работу.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадури. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>. — ЭБС Лань.

Дополнительная литература:

Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=32113. — ЭБСЛань

2. Кузнецова, Н.С. Натюрморт: учебно-методическое пособие для студентов/ авт. сост. Н.С. Кузнецова; НТГСПА. - Нижний Тагил, 2012.

3. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : [учеб. пособие для вузов] / Ю. П. Шашков. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2010.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.