

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.04.2022 12:24:07
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

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.04.01 ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Форма обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
Художественное образование
(изобразительное искусство)
Заочная

Нижний Тагил
2020

Рабочая программа дисциплины «Технологии живописных материалов». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 11 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Автор:

доцент кафедры
художественного образования

И. В. Грищенко

Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент

Л. П. Филатова

Одобрена на заседании кафедры художественного образования 6 ноября 2020 года, протокол № 3.

Заведующий кафедрой

И. П. Кузьмина

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 27 ноября 2020 г., протокол № 2.

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

И.о. Декана ФХО

И. П. Кузьмина

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2020.
© И. В. Грищенко, 2020.

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
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Тематический план дисциплины.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение.....	8
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	8
6.2. Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	9
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	9
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов общих представлений о художественных, технических и технологических особенностях использования живописных материалов, применяемых в изобразительном искусстве, умения 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 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Художественное образование (изобразительное искусство)» и входит в часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, как дисциплина по выбору.

Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к модулю «Предметное обучение по профилю». Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами модуля: «История искусств», «Композиция», «Живопись».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций**:

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;

ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся.

Индикаторы достижения компетенций

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области искусство, определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьного предмета ИЗО, формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения ИЗО и ДПИ
		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьному предмету ИЗО, формулировать

		дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно применять различные средства обучения ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения изобразительному искусству и современными образовательными технологиями
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области	ИПК 7.1. Знает историческое развитие изобразительного искусства и его теоретические основы
		ИПК 7.2. Умеет рисовать и писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности различными художественными материалами
		ИПК 7.3. Имеет практический опыт работы художественными материалами

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 и разнообразие приемов письма в техниках акварельной, акриловой и масляной живописи
- 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

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения заочная
	7, 8, 9 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	28
Лабораторные занятия	28
Самостоятельная работа , в том числе:	80
Подготовка к лабораторным занятиям	67
Подготовка и сдача экзамена в 7 семестре и	13

дифференцированного зачета в 9 семестре	
---	--

4.2. Тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Лаборат. занятия	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
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.	6	6	-	Просмотр выполненного задания
2. Техника акварельной живописи по подготовленной фактурной поверхности. Использование акриловой рельефной пасты. Выполнение натюрморта в данной технике.	10	-	10	Просмотр выполненного задания
3. Выполнение натюрморта с использованием пастозных приемов письма в сочетании с равномерно покрытой краской (валик) плоскостью. Работа мастихином, мягким шпателем, валиком.	11		11	
Подготовка и сдача экзамена (и контрольной работы)	9	-	9	
Всего в 7 семестре	36	6	30	
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.	6	6	-	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.	12	-	12	Просмотр выполненного задания
Всего в 8 семестре	18	6	12	
5 курс, 9 семестр				
1. Современная масляная живопись. Методика ведения современного живописного процесса. Живопись одетой фигуры.	32	16		Просмотр выполненного задания
2. Выполнение портрета «Нюанс» в технике масляной живописи.			16	Просмотр выполненного задания
2. Композиция «Стиль»	18		18	Просмотр выполненного задания
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	4	-	4	Итоговый просмотр
Всего в 9 семестре	54	16	38	
Всего по дисциплине	288	38	250	

4.3. 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. 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 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

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 60х80

2. Выполнение портрета «Нюанс» в технике масляной живописи.

Задание. Выполнить этюд портрета с включением рук на сдержанные цветовые отношения с мягким переходом от силуэта фигуры к фону. Варианты: светлый фон, темный фон.

Материалы: холст, масло. Формат 60х70

3. Композиция «Стиль». Ознакомление с произведениями различных стилей XX века: кубизм, супрематизм, футуризм, поп-арт, соц-арт, концептуализм. Изучение композиционных, пластических и колористических особенностей того или иного направления.

Задание. Написать одетую фигуру в стиле одного из направлений XX века.

Материалы: Холст на подрамнике кисти синтетика плоские, кисти щетина плоские, мастихин, силиконовый шпатель, валик. Формат 80х60, 90х70

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 также 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 художественных материалов – акварели, акрила и масла с использованием современных приемов письма. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. 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.

6.2. 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			
2. Техника акварельной живописи по подготовленной фактурной поверхности. Использование акриловой рельефной пасты. Выполнение натюрморта в данной технике.	10	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	Итоговый просмотр
3. Выполнение натюрморта с использованием пастозных приемов письма в сочетании с равномерно покрытой краской (валик) плоскостью. Работа мастихином, мягким шпателем, валиком.	11	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	Итоговый просмотр
Подготовка и сдача зачета	-		Итоговый просмотр
Всего в семестре:	70		
4 курс, 8 семестр			
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.	24	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	Итоговый просмотр
Подготовка и сдача экзамена	-		Итоговый просмотр
Всего в семестре:	94		
5 курс, 9 семестр			
2. Выполнение портрета	16	Задание. Выполнить этюд портрета с	Итоговый

«Нюанс» в технике масляной живописи.		включением рук на сдержанные цветовые отношения с мягким переходом от силуэта фигуры к фону. Варианты: светлый фон, темный фон. Материалы: Холст масло. Формат 60x70, 60x80	просмотр
3. Композиция «Стиль»	18	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	Итоговый просмотр
Подготовка и сдача дифференцированного зачета	-	Оформление работ	Итоговый просмотр
Всего в семестре:	28		
Всего по дисциплине:	192		

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, 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 (зачёты и экзамены) проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр проводится группой ведущих преподавателей кафедры.

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. <https://e.lanbook.com/book/64348>. — ЭБС Лань.

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.