

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.10.2023 15:00:46
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.ДВ.01.01 ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили программы	Изобразительное искусство и дизайн
Автор (ы)	ст. преподаватель В.Г. Мартыненко

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «30» августа 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «31» августа 2023 г. № 1.

Нижний Тагил
2023

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 и дизайна», «Живопись», «Живописная композиция».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций**:

УК1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.

ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.

ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Тип задач профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
педагогический	УК1 - Способен осуществлять поиск,	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления,

	критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.
педагогический	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
педагогический	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
педагогический	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности

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;
 - 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 очная
	4 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	60
Лабораторные занятия	60
Самостоятельная работа , в том числе:	21
Подготовка к лабораторным занятиям	21
Подготовка к экзамену в 4 семестре	27

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт. работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат. занятия		
2 курс, 4 семестр				
Технология масляной живописи. Живопись головы человека.				
1.. Этюд головы натурщика. Гризайль.	14	14	-	Фронтальный просмотр
2.Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Ограниченное количество красок.	23	16	7	Фронтальный просмотр
3.Этюд головы натурщика на цветном контрастном фоне.	21	14	7	
4. Живопись головы с плечевым поясом на светлом фоне.	16	16	-	Фронтальный просмотр
5. Живопись головы натурщика с плечевым поясом на цветном фоне.	7	-	7	
Всего в 4 семестре	108	60	48	
Всего по дисциплине	108	60	48	

4.3. Содержание дисциплины

2 курс, 4 семестр

Технология масляной живописи. Живопись головы человека.

1. Этюд головы натурщика. Гризайль.

Развитие и закрепление навыков работы над этюдом головы натурщика.

Тон фона должен быть темнее освещенной части головы и светлее затемненной. Освещение ясное, выразительное, боковое или трехчетвертное

Задачи. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели на основе тональных светотеневых отношений, используя выразительные живописные свойства одного цветового тона (умбра, сиена, сепия, марс, черная и т.д.) и белила. Материалы: холст, масло. Формат 40х50

2. Этюды головы натурщика на нейтральном фоне. Ограниченное количество красок.

Развитие и закрепление навыков работы над этюдом головы натурщика.

Задачи. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели. Используя ограниченное количество красок добиться выразительности изображения. Материалы: холст, масло. Формат 45х60.

3.Этюд головы натурщика на цветном контрастном фоне.

Задачи. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели. Добиться насыщенности цвета, гармонии контрастных отношений. Передать влияние цветных рефлексов на цвет кожи, выявить объем и пространственные характеристики головы. Материалы: холст, масло. Формат 45х60.

4. Живопись головы с плечевым поясом на светлом фоне. (12 часов)

Задачи. Выполнить этюд головы с плечевым поясом. Скомпоновать. Определить цветовые отношения. Проследить изменения по цветовому тону, светлоте и насыщенности предметного цвета головы в цветовой среде. Обратит внимание на более темный цвет кожи по отношению к фону. Материалы: холст, масло. Формат 50х60 или 50х70

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 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

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.

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

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. Этюд головы натурщика на нейтральном фоне. Ограниченное количество красок.	7	Задание. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели. Используя ограниченное количество красок добиться выразительности изображения. Материалы: холст, масло. Формат 45х60	Проверка выполненного задания на практическом занятии
3. Этюд головы натурщика на цветном контрастном фоне.	7	Задачи. Написать этюд головы с учетом освещения и особенностей головы модели. Добиться насыщенности цвета, гармонии контрастных отношений. Передать влияние цветных рефлексов на цвет кожи, выявить объем и пространственные характеристики головы. Материалы: холст, масло. Формат 45х60.	
5. Живопись головы с плечевым поясом на цветном фоне.	7	Задание. Выполнить этюд головы с плечевым поясом. Скомпоновать. Определить цветовые отношения.	Проверка выполненного задания на

		Проследить изменения по цветовому тону, светлоте и насыщенности предметного цвета головы в цветовой среде. Обратить внимание на более подробное живописное решение деталей головы. Материалы: холст, масло. Формат 50х60 или 50х70	практическом занятии
--	--	--	----------------------

6.3. 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.

6.4. 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;
- передает 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?pl1_id=32113. — ЭБС Лань

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.