

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	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (изобразительное искусство)
Форма обучения	Заочная

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 44.03.01 Педагогическое образование

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	6
Содержание дисциплины	6
5. Образовательные технологии	8
6. Учебно-методическое обеспечение	8
Организация самостоятельной работы студентов.....	8
Содержание самостоятельной работы студентов.....	8
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 реализации основных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области «Изобразительное искусство», определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьных предметов изобразительное искусство; формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения школьным предметам изобразительное искусство .

	современных образовательных технологий	
--	---	--

		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьным предметам, 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 школьным предметам: изобразительное искусство и современными образовательными технологиями
		ИУК.7.1. Знает теоретические основы изобразительного искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Изобразительное искусство» .
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-7. Способен организовывать практическую художественно-творческую деятельность обучающихся	ИУК 7.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		ИУК.7. 3. Владеет умениями передачи художественного опыта в области изобразительного искусства учащимся

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

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 дифференцированного зачета в 9 семестре	13

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	

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

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.

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 «Нюанс» в технике масляной живописи.	16	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 60x70, 60x80	Итоговый 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		

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. Шадулин. — 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.