Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 09.0[illegible]
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра философии, истории и теории мировой культуры и искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
_____Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ"
Техника живописи и технология живописных материалов

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Философии, истории и теории мировой культуры и искусства**

Учебный план ФКИ-с24Жо(6г)
Специальность: 54.05.02 Живопись
Специализация: "Художник-живописец (станковая живопись)"

Квалификация **специалист**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 36
в том числе:
аудиторные занятия 24
самостоятельная работа 12

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	**3(2.1)**		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	12	12	12	12
Итого	36	36	36	36

Программу составил(и):

Коновалова Анна Игоревна

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Техника живописи и технология живописных материалов

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014)

составлена на основании учебного плана:

Специальность: 54.05.02 Живопись
Специализация: "Художник-живописец (станковая живопись)"

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 26.04.2024 протокол № 10

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Философии, истории и теории мировой культуры и искусства

Протокол от 25.06.2024 г. № 11
Зав. кафедрой Ягафова Е.А.

Начальник УОП

_____ Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся общих профессиональных компетенций средствами живописи в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 Живопись: изучить основные приемы работы с различными художественными материалами, освоить методику ведения живописи в технике старых мастеров, подготовка обучающегося к самостоятельной творческой работе

Задачи изучения дисциплины:

в области художественно-творческой деятельности:

- наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их через художественные образы для последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных станковых произведений в области изобразительного искусства;

в области педагогической деятельности:

- преподавание основ станковой живописи и смежных с ней дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, дополнительного образования, в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки;
- планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, разрабатывать и внедрять инновационные технологии (в том числе авторские) обучения и воспитания для формирования у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций и современных художественных взглядов.

Область (сфера) профессиональной деятельности: 01 Образование и наука

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Рисунок

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Живопись

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах

ОПК-3.1 Знает историю, свойства и принципы работы с различными художественными материалами; основные техники и технические приемы, виды современных художественных технологий; пути достижения результатов в области изобразительного искусства

Знает: приемы работы с различными художественными материалами.
Умеет: копировать в технике живописи старых мастеров.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Техника живописи и технология живописных материалов			
1.1	Техника и технология материалов станковой живописи /Лек/	3	2	0
1.2	Художественные материалы. Грунты, клеи/Лек/	3	2	0
1.3	Художественные материалы. Краски/Лек/	3	2	1
1.4	История становления станковой живописи. Техника профессиональной безопасности /Лек/	3	2	1
1.5	Анализ творческой манеры мастеров различных эпох /Пр/	3	4	2
1.6	Анализ творческой манеры мастеров различных эпох /Ср/	3	4	0
1.7	Выполнение копии живописного произведения /Пр/	3	12	2
1.8	Выполнение копии живописного произведения /Ср/	3	8	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

3 семестр, 4 лекций, 8 практических занятий

Раздел 1. Техника живописи и технология живописных материалов

Лекция №1 (2 часа).

Техника и технология материалов станковой живописи

Вопросы и задания:

1. Старинные и классические основы для живописи (дерево, холст, картон, бумага и их сорта).
2. Современные твердые основы для живописи (двп,оргалит).

3. Подготовка основы для масляной живописи.

Лекция №2 (2 часа).

Художественные материалы. Грунты, клеи

Вопросы и задания:
1. Грунты для разных покрытий: металл, дерево, картон, линолеум, стекло, холст.
2. Масляный грунт, клеевой, желатиновый.
3. Левкас: состав и способ нанесения.
4. Грунт с клейстером.
5. Эмульсионный грунт.
6. Веймарский грунт.
7. Цвет грунта.

Лекция №3 (2 часа).

Художественные материалы. Краски

Вопросы и задания:
1. Краски (лессирующие, кроющие).
2. Минеральные краски:
3. Краски различного минерального происхождения.
4. Натуральные краски органического происхождения:
5. Смолы и лаки
6. Масла.
7. Средства, ускоряющие высыхание масла и масляных красок (олифы, сикативы)
8. Средства, замедляющие высыхание масла и масляных красок.
9. Разбавители.

Лекция №4 (2 часа).

История становления станковой живописи. Техника профессиональной безопасности

Вопросы и задания:
1.Истоки возникновения масленой живописи Фаюмский портрет. 2.Итальянская темперная живопись.
3.Нидерландская живопись нач. 15 века
4. Фламандская и итальянская манера живописи:
5.Сходства двух школ живописи
6. Различия в манере письма фламандской и итальянской живописи.
7. Плюсы и минусы техники живописи старых мастеров.
8. Преимущество техники живописи старых мастеров над современными живописными технологиями.
9. Техника безопасности при работе с художественными материалами.
10. Правила обращения с разбавителями и растворителями масляных красок. Ядовитые химические соединения, используемые к красочной промышленности. Правила организации рабочего места на пленэре, в мастерской, на объектах.
11. Первичная медицинская помощь.

Практические занятия №1-2 (4 часа).

Анализ творческой манеры мастеров различных эпох

Вопросы и задания:
1.Фламандская и итальянская манера живописи.
2.Творческий метод Рубенса
3.Творческий метод Ван-Дейка

Практические занятия №3-8 (12 часов).

Выполнение копии живописного произведения

Вопросы и задания:
1.Холст для масляной живописи. Технология натягивания и обработки.
2.Грунт под масляную живопись
3.Корпусные и лессировочные краски для масляной живописи. Правила смешивания.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Анализ творческой манеры мастеров различных эпох	Проведение исследования по данной теме, анализ информации, выполнение презентации, разработка наглядного пособия	Реферат, презентация, пособие
2	Выполнение копии живописного произведения	Выполнение копий станковых произведений мастеров 17 века, соблюдая строгую последовательность и технологию в работе	Копия

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Анализ творческой манеры мастеров различных эпох	Проведение исследования по данной теме, анализ информации по теме: 1.Развитие и формирование живописной культуры в Самарской области 2. Традиции и новаторство в живописи.	Реферат
2	Выполнение копии живописного произведения	Проведение исследования по данной теме, анализ информации по теме: 1.Фламандский метод живописи масляными красками. 2.Итальянская манера живописи масляными красками.	Реферат

5.3. Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л1.1	Никитин А. М.	Художественные краски и материалы: справочник. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2016
Л1.2	Степурко Т. А.	Технология материалов для живописи и дизайна: практикум. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=599806	Минск: РИПО, 2020
Л1.3	Федоренко В. Е.	Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114479	Москва: ФЛИНТА, 2017

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	Муртазина С. А. , Хамматова В. В.	История искусства XVII века: учебное пособие. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259057	Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- XnView
- Архиватор 7-Zip

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и настенный экран), портативное звукоусиливающее оборудование.
7.2	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория.

	Оснащенность: Мольберт-24шт.
7.3	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные занятия по дисциплине строятся как практические. Преподаватель помогает обучающимся овладевать техникой живописи старых мастеров в процессе копирования фрагментов произведений искусства, передавая свой опыт по использованию отдельных технологий живописи, методов и приемов работы с художественными материалами. Помимо получения технических навыков письма, обучающиеся изучают художественные материалы (лаки, краски, свойства грунтов, холсты, разбавители).

Так же обучающиеся участвуют в семинарах на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, диспуты)

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы обучающихся. Работе предшествуют восприятие репродукции, анализ ее эстетических качеств – красоты форм предметов, их цвета, сочетания цветовых оттенков, гармонии группировки различных по размерам, форме, цвету и тону предметов. Построение живописного изображения ведется на основе хорошего рисунка и с учетом требования композиции. Процесс выполнения длительного задания включает следующие этапы:

- Выполнение линейно-конструктивного рисунка с оригинала (картон);
- Тоновая моделировка формы предметов и пространства (гризайль);
- Прописывание цветом световых элементов предметов.
- Лессировка, обобщение и детальная проработка копии.

Вся система занятий техникой живописи старых мастеров в тесной связи с занятиями живописи, рисунком и композицией ведет к развитию таких творческих способностей обучающихся, как художественная наблюдательность, зрительная память, образное мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений. Она призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для самостоятельной работы. Накопление практических навыков и развитие понимания задач реалистического искусства, правдиво в ярких художественных произведениях отражающего окружающею действительность, составляют единый учебно-воспитательный процесс, где учебные задачи не могут быть отделены от формирования творческой личности художника-педагога.

Качество знаний, умений и навыков обучающихся проверяется в результате проведения систематических просмотров и оценки работ.

К зачетному просмотру представляются все материалы, связанные с выполнением учебного задания.

Оцениваются все работы обучающегося за определенный период (за семестр). При оценке работы следует учитывать не только

формальное выполнение задания, но и прежде всего степень проработки формы, решение поставленных задач.

Приложение

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Техника живописи и технология живописных материалов»

Курс 2 Семестр 3

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Наименование раздела «Техника живописи и технология живописных материалов»			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа Конспекты лекций Анализ творческой манеры мастеров различных эпох Выполнение копии живописного произведения	 5 4 10	 10 5 15
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) Проведение исследования по данной теме, анализ информации, выполнение презентации, разработка наглядного пособия Выполнение копий станковых произведений мастеров 17 века, соблюдая строгую последовательность и технологию в работе	 5 10	 10 20
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) Проведение исследования по данной теме, анализ информации по теме: 1.Развитие и формирование живописной культуры в Самарской области 2. Традиции и новаторство в живописи. Проведение исследования по данной теме, анализ информации по теме: 1.Фламандский метод живописи масляными красками. 2.Итальянская манера живописи масляными красками.	 5 5	 10 10
Контрольное мероприятие по разделу		12	20
Промежуточный контроль			
	Итого:	**56**	**100**

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
1	Аудиторная работа	Конспекты лекций (1-2 балла) Критерии оценки конспекта: 2 балла – текст конспекта соответствует теме, изложен логично и аргументировано, в полном объёме, с использованием схем и таблиц. Составлен тезаурус основных понятий 1 балл - тема в тексте не раскрыта, отсутствуют схемы и таблицы, тезаурус основных понятий Анализ творческой манеры мастеров различных эпох Выполнение копии живописного произведения: Копия натюрморта фламандских мастеров (голландских) «отлично» 1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в зависимости от степени сложности задания) 2. Работа выполнена технологически грамотно 3. Соблюдены пропорции, плановость 4. Рисунок соответствует оригиналу 5. Присутствует художественная выразительность. «хорошо»	Тема: Техника и технология материалов станковой живописи Художественные материалы. Грунты, клеи Художественные материалы. Краски История становления станковой живописи. Техника профессиональной безопасности Анализ творческой манеры мастеров различных эпох Выполнение копии живописного произведения Образовательные результаты: Знает: приемы работы с различными художественными материалами.

		Работа в целом выполнена на хорошем уровне, поставленные задачи решены или требуют небольшой доработки. Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению (не более 25 % от списка требований к работе). «удовлетворительно» Работа велась методически правильно, однако не все задачи удалось решить (более 25 % от списка требований к работе не соблюдены).	Умеет: копировать в технике живописи старых мастеров
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	Проведение исследования по данной теме, анализ информации, выполнение презентации, разработка наглядного пособия Критерии оценки: 1. Постановка исследовательской проблемы и логика работы в соответствии с разработкой поставленной проблемы, степень раскрытия сущности вопроса; обоснованность выбора источников, глубина критического анализа литературы по проблеме исследования, умение видеть различия между подходами и позициями исследователей; владение методологией исследования, методами и приемами, соответствующими логике данного подхода; умение интерпретировать тексты; способность соотносить текст и контекст; язык и стиль изложения, соблюдение требований к оформлению; степень самостоятельности выполненной студентом работы умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной литературой умение собирать и систематизировать практический материал умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик умение логично и грамотно излагать свои мысли соблюдать форму научного исследования умение обосновывать и строить модель изучаемого объекта 2. Презентация полностью раскрывает тему. Изложение выстроено логично, имеется достаточное количество иллюстраций, для полного освещения темы. Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями (подписаны автор, название, год исполнения, техника исполнения) Иллюстрации располагаются в последовательности, соответствующей общей логике презентации. Иллюстрации имеют пояснения с характеристикой особенностей материала и технологии исполнения Презентация оформлена в соответствии с требованиями (на титульном слайде имеется данные: тема, ФИО обучающегося, курс, специальность, год выполнения, на слайде указаны ссылки на источники литературы, интернет-источники) литература и интернет-источники оформлены в соответствии с ГОСТом 3. Пособие представляет собой поэтапное ведение натюрморта в технике живописи старых мастеров. В нем четко обозначены этапы, имеются поясняющий их текст; представленные в нем изображения хорошего качества, поясняющий текст читабелен; имеется название пособия ФИО обучающегося, курс, специальность, год выполнения; компоновка изображений и текста соответствует правилам композиции; пособие удобно применять в образовательной деятельности. 10 баллов – выполнены все требования. 9-8 баллов – выполнены практически все требования к работе (более 95%), однако есть небольшие неточности 7-6 баллов – выполнены более 70% от списка требований к работе 5 балов – выполнены около 50% от списка требований к работе	
3	Самостоятельная работа (на выбор)	1) Проведение исследования по данной теме, анализ информации по теме: 1.Развитие и формирование живописной культуры в Самарской области 2. Традиции и новаторство в живописи. 2) Проведение исследования по данной теме, анализ информации по теме: 1.Фламандский метод живописи масляными красками. 2.Итальянская манера живописи масляными красками Критерии оценки реферата. постановка исследовательской проблемы и логика работы в соответствии с разработкой поставленной проблемы, степень раскрытия сущности вопроса; обоснованность выбора источников, глубина критического анализа литературы по проблеме исследования, умение видеть различия между подходами и позициями исследователей; владение методологией исследования, методами и приемами, соответствующими логике данного подхода; умение интерпретировать тексты; способность соотносить текст и контекст;	

		язык и стиль изложения, соблюдение требований к оформлению; степень самостоятельности выполненной студентом работы умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной литературой умение собирать и систематизировать практический материал умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик умение логично и грамотно излагать свои мысли соблюдать форму научного исследования умение обосновывать и строить модель изучаемого объекта 10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 9 баллов – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 8 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, отсутствуют собственные выводы. Тип задания – разработка конспекта занятия по лепке и по рисованию для детей дошкольного возраста различных возрастных групп. Критерии оценки конспекта: 7 баллов – текст соответствует теме; изложение логично и аргументировано, есть ссылки на современные источники; в тексте отмечаются элементы анализа. 6 баллов – текст соответствует теме, однако освещение проблемы недостаточно полное; изложение логично и аргументировано, есть ссылки на современные источники; 5 баллов – текст соответствует теме, однако освещение проблемы недостаточно полное; изложение не всегда аргументировано, нет ссылок на современные информационные источники.	
Контрольное мероприятие по разделу		Выполнение копии живописного произведения: Копия натюрморта фламандских мастеров (голландских) Критерии оценивания: «отлично» 1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в зависимости от степени сложности задания) 2. Работа выполнена технологически грамотно 3. Соблюдены пропорции, плановость 4. Рисунок соответствует оригиналу 5. Присутствует художественная выразительность. «хорошо» Работа в целом выполнена на хорошем уровне, поставленные задачи решены или требуют небольшой доработки. Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению (не более 25 % от списка требований к работе). «удовлетворительно» Работа велась методически правильно, однако не все задачи удалось решить (более 25 % от списка требований к работе не соблюдены).	
Промежуточная аттестация		Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	