

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Кафедра живописи и графики**

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-воспитательной
и научной работе

_____ Володин А.А.

«30» сентября 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

**«ТЕХНИКА СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

**Специальность: 54.05.03 Графика
Специализация: Художник-график (станковая графика)**

**Квалификация:
Художник-график (станковая графика)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработали:
Митлянский М.Д., доцент кафедры живописи и графики
Корсун С.В., доцент кафедры живописи и графики**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

**ФАКУЛЬТЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Кафедра живописи и графики**

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-воспитательной
и научной работе

_____ Володин А.А.

«30» сентября 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

**«ТЕХНИКА СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

**Специальность: 54.05.03 Графика
Специализация: Художник-график (станковая графика)**

**Квалификация:
Художник-график (станковая графика)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработал:
Митлянский М.Д., доцент кафедры живописи и графики
Корсун С.В., доцент кафедры живописи и графики**

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Курс «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» является раскрытие перед студентами материальной структуры произведений искусства, получение ими знаний о различных видах живописных материалов, их физико-химических и механических свойствах, изучение разнообразных техник и технологий, получаемых в ходе освоения лекционного курса (60 часов) и самостоятельной работы (12 часов, практическое применение полученных теоретических знаний по натяжению, проклейке и грунтовке холстов, составлению различных видов грунтов, нанесение имприматуры).

В дальнейшем ходе освоения дисциплины «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» (3 - 4 семестры) студенты приобретают практические навыки на основе ранее усвоенного теоретического материала, осуществляя копирование произведений живописи признанных мастеров, изучая на практике их живописные техники и получают соответствующие компетенции. В течение одного семестра учащийся должен скопировать одно из предлагаемых на выбор произведений, предварительно ознакомившись с конкретной, присущей данному мастеру живописной техникой. Данный курс является одним из определяющих для практической творческой работы художника-живописца.

Цель дисциплины – обучение студентов читать язык художественной формы воплощенной в красках и иных природных и искусственных материалах с применением различных технических средств и способов выражения творческих идей; раскрыть перед студентами материальную структуру произведений живописи, выполняемых в различных техниках; рассмотреть материалы живописи, их свойства и составов; показать отличительные особенности техник различных систем живописи.

Основные **задачи** дисциплины:

1. познакомить с многообразием материалов, приемов и средств используемых для создания произведений искусства;
2. дать представление о технологии использования материалов при создании произведений станкового искусства;
3. рассказать о материалах для рисования таких, как уголь, мел, сангина, соус, пастель, графитный карандаш и др.; охарактеризовать свойства пигментов и красителей, красок, связующих веществ, разбавителей, растворителей, бальзамов и смолах;
4. дать обзор инструментов, которыми пользуются художники для создания произведений искусства; дать описание последовательности работы над многослойной живописью масляными красками; раскрыть связь между способами обработки материалов с формально-образной структурой произведения искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий,	Знать: свойства художественных материалов и возможности различных техник и технологий, применяемых в изобразительном искусстве. Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности техники и	3-4 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	технологии, основанные на свойствах различных художественных материалов. <u>Владеть:</u> всем многообразием профессиональных техник и технологий, используемых при создании авторских произведений в различных видах визуальных и изобразительных искусств.		
ПК-3 Способен демонстрировать владение техникой и технологией уникальной или печатной графики, применять полученные теоретические знания в области композиции, перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры при создании графических работ	<u>Знать:</u> теоретические основы композиции, анатомии, перспективы, теории и истории искусств и мировой материальной культуры. <u>Уметь:</u> применять теоретические знания, полученные в результате обучения, при создании графических работ. <u>Владеть:</u> способностью демонстрировать профессиональное владение техниками и технологиями в области уникальной и печатной графики, для создания графических произведений.	3-4 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Техника живописи и технология живописных материалов обязательна для освоения в течение периода обучения на 2 курсе с 3 по 4 семестры.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академ. часов – ак. ч.)	Семестр	
		3	4
Общая трудоёмкость дисциплины	4 (144)	3 (108)	1 (36)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	40	20	20
- лекции (Л)			
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)	40	20	20
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	104	88	16
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет

5. Содержание и структура дисциплины

Темы дисциплины	Трудоемкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
Копия 3 семестра				20			88
Копия 4 семестра				20			16
Итого (ак. ч.)	144			40			104

С целью приобретения учащимися технологических навыков и специальных приёмов в ходе копирования произведений живописи признанных мастеров необходимо обеспечить студентам качественные иллюстрации соответствующих произведений в натуральную величину, в связи, с чем необходимо создание соответствующей представительной пинакотки.

Необходимо отметить, что качество иллюстраций имеет решающее значение. Пинакотка должна включать работы Эль Греко, Рембрандта, Гальса, Веласкеса, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Рокотова, Врубеля, А. Иванова, Левитана, Саврасова, Кончаловского, Сапунова, Фалька, Шардена, Моне, Ренуара, Писсаро.

Выбор художественного произведения для освоения соответствующей техники студент осуществляет самостоятельно из работ, представленных в пинакотки, и согласовывает с преподавателем (в течение семестра необходимо скопировать не менее одной работы), причем всего периода обучения (2 семестра) учащийся должен освоить основные техники станковой живописи.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

При освоении материала дисциплин «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала к практическим занятиям во второй части курса.

Выбрав работу для освоения соответствующей живописной техники после консультации с педагогом студент подробно описывает соответствующую технику, применявшуюся в данном произведении и только после этого приступает непосредственно к работе по копированию.

Для освоения живописных техник на основе копирования мастеров живописи используются высококачественные репродукции собранные в пинаотеку.

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы, позволяющие усвоить наиболее важные теоретические положения.

Упражнения выполняются с использованием вспомогательного методического и справочного материала.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия.
- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
ОПК-3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	<p><u>Знать:</u> свойства художественных материалов и возможности различных техник и технологий, применяемых в изобразительном искусстве.</p> <p><u>Уметь:</u> использовать в своей профессиональной деятельности техники и технологии, основанные на свойствах различных художественных материалов.</p> <p><u>Владеть:</u> всем многообразием профессиональных техник и технологий, используемых при создании авторских произведений в различных видах визуальных и изобразительных искусств.</p>	5(«отлично»)	Выполнены все работы по программе. Все постановки выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их решить. Есть дополнительные работы – зарисовки, наброски, варианты эскизов. Своими работами студент демонстрирует творческо-профессиональный рост. Студент настойчиво работает над развитием своей творческо-профессиональной эрудиции, что начинает положительно сказываться на его работах по рисунку, живописи, композиции	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виды пигментов. Их состав. 2. История живописных технологий от античности до нового времени. 3. Свойство красок, факторы, влияющие на их сохранность. 4. Основные художественные техники, применяемые в живописи. 5. Химический состав красок, химические реакции пигментов и связующих. 6. Сохранность художественных произведений, разрушений красочного слоя. Изменение свойств красок со временем, дефекты произведений живописей и способы их исправлений, условия хранения и транспортировки живописных работ. 7. Классификация красок, органические и натуральные краски, натуральные и искусственные пигменты. 8. Органические краски и их свойства.
		4(«хорошо»)	Выполнены все задания по программе дисциплины. Студент, в основном, понимает учебные задачи, но в его работах не хватает творческой концентрации и настойчивого стремления разобраться во всех нюансах профессиональной эрудиции. Относительные успехи в дисциплине не оказывают достаточного влияния на	

ПК-3 Способен демонстрировать владение техникой и технологией уникальной или печатной графики, применять полученные теоретические знания в области композиции, перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры при создании графических работ	<p><u>Знать:</u> теоретические основы композиции, анатомии, перспективы, теории и истории искусств и мировой материальной культуры.</p> <p><u>Уметь:</u> применять теоретические знания, полученные в результате обучения, при создании графических работ.</p> <p><u>Владеть:</u> способностью демонстрировать профессиональное владение техниками и технологиями в области уникальной и печатной графики, для создания графических произведений.</p>		качество работ в рисунке.	9. Минеральные краски и их свойства. 10. Земли. 11. Белила. 12. Черные краски. 13. Красные и желтые краски. 14. Зеленые краски. 15. Синие краски. 16. Фиолетовые краски. 17. Связующие вещества масляных красок. 18. Лаки и разбавители. 19. Техники масляной живописи 16-18 вв. На примере конкретных мастеров. 20. Техники живописи импрессионистов и мастеров 20 века. 21. Техники водорастворимых красок. 22. Техника пастели. 23. Техника масляной живописи в исторической перспективе. 24. Живопись аль-прима. 25. Правило смешения красок.
		3(«удовлетворительно»)	Выполнены не все задания по программе дисциплины или все, но без должного прилежания. Студент не проявляет настойчивости в понимании учебных задач, многое делает механически. Влияние на качество работ проследить трудно.	
		2(«неудовлетворительно»)	Выполнено менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет интереса к учебным заданиям дисциплины и выполняет их неряшливо, в последний момент перед семестровым кафедральным просмотром. При таком отношении к дисциплине влияние ее на успехи в рисунке не проявляется.	
		«зачёт»	Выполнено не менее 50% работы	
		«незачёт»	Выполнено менее 50% процентов работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	

7.2 Аттестационные требования

1. Виды пигментов. Их состав.
2. История живописных технологий от античности до нового времени.
3. Свойство красок, факторы, влияющие на их сохранность.
4. Основные художественные техники, применяемые в живописи.
5. Химический состав красок, химические реакции пигментов и связующих.
6. Сохранность художественных произведений, разрушений красочного слоя. Изменение свойств красок со временем, дефекты произведений живописей и способы их исправлений, условия хранения и транспортировки живописных работ.
7. Классификация красок, органические и натуральные краски, натуральные и искусственные пигменты.
8. Органические краски и их свойства.
9. Минеральные краски и их свойства.
10. Земли.
11. Белила.
12. Черные краски.
13. Красные и желтые краски.
14. Зеленые краски.
15. Синие краски.
16. Фиолетовые краски.
17. Связующие вещества масляных красок.
18. Лаки и разбавители.
19. Техники масляной живописи 16-18 вв. На примере конкретных мастеров.
20. Техники живописи импрессионистов и мастеров 20 века.
21. Техники водорастворимых красок.
22. Техника пастели.
23. Техника масляной живописи в исторической перспективе.
24. Живопись аль-прима.
25. Правило смешения красок.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.
- т.п.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются:

- практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Живопись: учебное пособие для студентов вузов / Н.П. Бесчастнов [и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2010. - 223 с.
2. Киплик Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2011. – 536 с.
3. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству / В.С. Шаров. – 2-е издание. – М.: Издательство «Э», 2015. – 648 с.: ил.

8.2. Дополнительная литература:

1. Вибер Ж. Живопись и ее средств / Ж. Вибер. – М.: «Сварог и К», 2000. – 231 с.
2. Гренберг Ю.И. История технологии станковой живописи / Ю.И. Гренберг. – М.: Искусство, 2004. – 268 с.
3. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие / Ю.П. Шашков. – М.: Трикста, 2006. – 128 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- Создавать у студентов мотивацию к изучению курса.
- Формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента анализировать изобразительный материал.
- Формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня.
- Целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере.
- Развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих

информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для освоения данного курса необходимы:

1. Мольберты, холсты, масляные краски, разбавители, кисти плоские и круглые, размером от №№1- 26 (колонок, щетина), пинакотка.
2. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха «ЭлСис 205с»
7. SOLбазовый - Сурдо-онлайн платформа + жидкокристаллическая панель
8. FM-система Сонет-PCM PM-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля)
9. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов RobyT09
10. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП
11. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMARTBoard 480iWc ноутбуком
12. Стол с микролифтом на электроприводе
13. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46

материалов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.05.03 Графика и учебного плана образовательной программы по специальности 54.05.03 Графика.

Рабочая программа дисциплины «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и графики «30» августа 2022 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«30» сентября 2022 года

«30» сентября 2022 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «30» августа 2022 года, протокол №7.

Рабочую программу разработал:

доцент кафедры живописи и графики

_____ Митлянский М.Д.

доцент кафедры живописи и графики

_____ Корсун С.В.

Заведующий кафедрой живописи и графики

Заслуженный художник РФ, доцент

_____ Комаров Н.Е.

Рабочая программа «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 54.05.03 Графика и учебного плана образовательной программы по специальности 54.05.03 Графика.

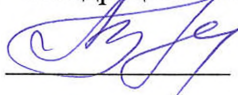
Рабочая программа дисциплины «Техника станковой живописи и технология живописных материалов» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и графики «30» августа 2022 года, протокол №1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

Кондрацкая М. В.

«30» сентября 2022 года

Декан факультета изобразительных искусств

Богданов В. П.

«30» сентября 2022 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «30» августа 2022 года, протокол №7.

Рабочую программу разработал:

доцент кафедры живописи и графики

доцент кафедры живописи и графики

Митлянскый М.Д.

Корсун С.В.

Заведующий кафедрой живописи и графики

Заслуженный художник РФ, доцент

Комаров Н.Е.