

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зав. кафедрой
«Живопись»
Н.А. Незговорова

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уровень образовательной программы: Специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: №5 «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)»

Форма обучения: Очная

Факультет: Художественный

Кафедра: Живопись

Распределение по семестрам

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)				Форма итогового контроля			
ЗЕ	Часы		1	2	3	4	1	2	3	4
9	324	132	30	30	30	30	зачет	зачет	ЭКЗАМЕН	ЭКЗАМЕН

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Разработчик: доцент кафедры живописи
Серикова Т.Ю.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель

Целью изучения данного модуля является выработка стойких знаний и умений у студентов в области техники станковой живописи и технологии художественных материалов, а также необходимость рационального использования живописных средств в своей работе. Знания, которые получают учащиеся по окончании должны помочь студентам в их дальнейшей самостоятельной и творческой деятельности.

1.2. Задачи

В задачу модуля входит расширение и дополнение ранее полученных знаний в вопросах техники живописи, применение навыков данной дисциплины во время выполнения курсовых заданий студентами. Изучая и анализируя накопленный исторический опыт и технические возможности сегодняшнего дня, следует стремиться к универсализации и синтезу в применении различных техник живописи и использовании художественных материалов.

1.3. Применение ЭО и ДО

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Техника живописи и технология живописных материалов» включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и изучается в течение 4 семестров на 1 и 2 курсе в объеме 324 часа лекционных/практических/индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 1 и 2 семестра обучения и экзамен в конце 3 и 4 семестра.

Для освоения дисциплины «Техника живописи и технология живописных материалов», студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования – Рисунок, Живопись, Пластическая анатомия, Общий курс композиции. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки – Живопись, Станковая живопись.

3. Требования к результатам освоения дисциплин

В процессе изучения дисциплины формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной

деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>Знать: - действующие правовые нормы, имеющихся ресурсов и ограничений; алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели; способы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение; технологию проектирования ожидаемых результатов решения поставленных задач.</p>
	<p>Уметь: - проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; качественно решать конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; публично представлять результаты решения задач исследования, проекта, деятельности.</p>
	<p>Владеть: - навыками проектирования, решения и публичного представления результатов решения задач исследования, проекта, деятельности.</p>
<p>ОПК-3 - способность использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать: - область применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта, свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий</p>
	<p>Уметь: - использовать полученные знания, навыки и личный творческий опыт в будущей деятельности</p>
	<p>Владеть: - опытом использования знаний, умений и творческих навыков в профессиональной, педагогической, культурнопросветительской деятельности</p>
<p>ПК - 2. - способность профессионально</p>	<p>Знать: - художественные материалы и технологии, применяемые в области станковой</p>

<p>владеть художественными материалами и технологиями, применять их в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи</p>	живописи.
	<p>Уметь: - осуществлять выбор наиболее подходящих материалов для выразительного изображения натуры. -Изобразить фигуру человека средствами изобразительного искусства с помощью нужного материала. -применять на практике знания и технологии материалов при работе над рисунком.</p>
	<p>Владеть: - разнообразными технологическими приемами изобразительных материалов. - навыками работы с различными художественными материалами для выполнения натурных постановок как коротких, так и длительных</p>
<p>ПК-3 - способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства</p>	<p>Знать: - выдающиеся достижения в области мировой и отечественной истории искусства и культуры.</p>
	<p>Уметь: - использовать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования широкого кругозора интереса к изучению отечественной культуры и искусства.</p>
	<p>Владеть: - методикой обучения и воспитания всесторонне развитой личности обучающегося</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	30	30	30	30	120
практических	30	30	30	30	120
Самостоятельная работа (всего)	42	42	42	6	132
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	зачёт	экзамен	экзамен	72
Общая трудоёмкость, час			36	36	324
ЗЕ	2	2	2	3	9

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Материалы и средства масляной живописи	Тема 1. Основы для масляной живописи (холст, дерево, металл и т.д.) Тема 2. Клей в масляной живописи. Тема 3. Виды и свойства грунтов в масляной живописи. Рецепт грунтов масляной живописи. Значение белого и цветных грунтов. Тема 4. Общие сведения о красках. Красящие вещества. Их классификация. Тема 5. Виды и свойства красящих веществ. Тема 6. Прочные и непрочные смешения красок.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3.
Раздел 2. Техника профессиональной безопасности.	Тема 1. Меры предосторожности при работе с разбавителями и растворителями красок. Ядовитые химические соединения, используемые в красочной промышленности.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3.
Раздел 3. Методы масляной живописи.	Тема 1. Фламандский и Итальянский методы масляной живописи. Тема 2. Живопись «алла прима» и многослойная живопись, подмалевки, лессировки.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3.
Раздел 4. Масла (связующие вещества), лаки и растворители.	Тема 1. Свойства и состав растительных масел. Виды масел и их предназначение, способы обработки масел. Тема 2. Смолы. Растворители смол, виды лаков и их назначение. Тема 3. Сиккативы.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3.
Раздел 5. Дефекты масляной живописи.	Тема 1. Прожухание, трещины, изломы, потемнение и пожелтение масляной живописи.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3.
Раздел 6. Клеевая живопись и темпера. Энкаустика.	Тема 1. Старинная темпера (Исторический экскурс). Яичная желтковая темпера. Темпера на цельном яйце. Тема 2. Казеиновая темпера. Современная темпера. Клеевая живопись. Тема 3. Назначение техники энкаустики. Тема 4. Технология энкаустики.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего час.
Раздел 1. Материалы и средства масляной живописи	15	21	36
Раздел 2. Техника профессиональной безопасности.	15	21	36
Раздел 3. Методы масляной живописи.	15	21	36
Раздел 4. Масла (связующие вещества), лаки и растворители.	15	21	36
Раздел 5. Дефекты масляной живописи.	30	42	72
Раздел 6. Клеевая живопись и темпера. Энкаустика.	30	42	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Бычинский, Владимир Николаевич. Инструменты, материалы и методика копирования в залах Государственного Эрмитажа картин старых мастеров : учебно-методическое пособие / Владимир Николаевич Бычинский. — Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64 с. : ил. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4296. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. Бычинский, Владимир Николаевич. Инструменты, материалы и методика копирования в залах Государственного Эрмитажа картин старых мастеров : учебно-методическое пособие / Владимир Николаевич Бычинский. — Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 64 с. : ил. 2. Гренберг, Юрий Израилевич. Технология станковой живописи. История и исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 8 2019. — 336 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111449/#1>. — ISBN 978-5-8114-2703-1. — ISBN 978- 5-91938-443-4. 3. Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи : учебное пособие / Дмитрий Иосифович Киплик. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 592 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/140725/#1>. — Режим доступа: по подписке

для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5312-2. — ISBN 978-5-4495- 0610-8.

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев-Алюрви, Ю. В. Основания и грунты для станковой живописи: Секреты ремесла живописи [Текст] : (иллюстрированный справочник для художников) / Ю. В. Алексеев-Алюрви. — Москва : АРТ-Алюрви, 2010. — 202 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5- 91866-001-0
2. Копируем картины великих художников : 30 шедевров от Ренессанса до нашего времени / Н. А. Белохвостова. — Москва : Арт-Родник, 2007. — 160 с. : ил.: тв. — ISBN 978-5-9561-0280-0
3. Лушников, Борис Васильевич. Рисунок: изобразительно-выразительные средства [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Борис Васильевич Лушников. — Электрон. текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 240 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/96263/#1>. — ISBN 5-691-01575-3.
4. Манин, Юрий Аркадьевич. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов России по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению (специальности) 070904 монументально-декоративное искусство и по направлению (специальности) 070901 живопись / Юрий Аркадьевич Манин. — Электрон. текст. изд. — Москва : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/73839/#3>. — ISBN 978-5-87627-060-3.
5. Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 104 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/64347/#3>. — ISBN 978-5-8114-1974-6. — ISBN 978-5-91938-229-4.
6. Паррамон, Х. М. Как копировать шедевры живописи / Х. М. Паррамон. — СанктПетербург : Аврора, 1997. — 88 с. : ил.: мяг. — (Путь к мастерству) . — ISBN 5-7300- 0660-8
7. Практикум основ копийной техники: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020900 - искусствоведение /

Алтайский государственный университет. — Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2008. — 55 с.

8. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов вузов / Николай Николаевич Ростовцев. — Москва : Просвещение, 1989. — 207 с. — ISBN 5-09-000956-2

9. Учебный рисунок. I - V курс [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. — 9 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 70 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4057

10. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Секреты живописи старых мастеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 368 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112798/#3>. — ISBN 978-5-8114-2356-9. — ISBN 978-5-91938-340-6.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы - 2 шт.,
мольберты малые-11 шт.,
планшеты 10 шт.,
осветительные приборы 2 шт.,
стойки под палитры 11 шт.,
стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

– читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет.

Имеется бесплатный Wi-Fi) 10

– зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0. Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОРАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Опера, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip