

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

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

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Техника живописи и технология живописных материалов»

Уровень образовательной программы: Специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Форма обучения: Очная

Факультет: Художественный

Кафедра: Живопись

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)				Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	3	4		
9	324	132	30	30	30	30	72	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.

Разработчики:

Старший преподаватель Назаров С.О.

Преподаватель Карабчук Д.С.

И.о. зав. кафедрой «Живопись»
профессор Незговорова Н.А.

1. Цели и задачи дисциплины

1. 1. Цели

- Теоретическое и опытное изучение на примере произведений русского и западноевропейского искусства грамотной последовательности в ведении работы;
- Профессиональное использование тех или иных технологических приемов живописи;
- Изучение различных художественных материалов живописи, а также основ для выполнения живописного произведения в разных материалах: акварели, пастели, темперы, масла;
- Приобретение знаний о реставрации, хранении и консервации произведений искусства.

1. 2. Задачи

- Знание теоретических основ техники и технологии живописи;
- Знание практических методов техники и технологии живописи в ведении работы;
- Используя теоретические знания, вырабатывать умения и владения художественными материалами, приемами и техническими средствами;
- Познакомиться со значением и ролью знаний в области технологии и техники живописи;
- Знакомство с материалами и методами работы реставраторов.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

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 вариативную часть Блока 1 и изучается в течение 1,2,3 и 4 семестров в объеме 120 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 2 семестра обучения и экзамен в конце 4 семестра.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
--------------------	--

<p>УК-1 -Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>Знать: -теорию системного подхода; последовательность и требования к осуществлению поисковой и аналитической деятельности для решения поставленных задач. Уметь: -выделять этапы решения и действия по решению задачи; находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; рассматривать различные варианты решения задачи, оценивая их преимущества и риски; грамотно, логично, аргументировано формулировать собственные суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи. Владеть: -оценкой практических последствий возможных решений поставленных задач.</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 Уметь: -использовать полученные знания, навыки и личный творческий опыт в будущей деятельности Владеть: -опытом использования знаний, умений и творческих навыков в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.</p>
<p>ОПК-4 способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий</p>	<p>Знать: -методы работы с научной литературой, современное программное обеспечение, методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий. Уметь: -использовать возможности ресурсов Интернета, вычислительной техники и программного обеспечения в профессиональной сфере деятельности для поиска, обработки и интерпретации необходимой информации из различных источников. Владеть: -навыками использования современных средств и технологий для решения профессиональных задач в области работы с научной литературой, сбора, обработки и анализа информации.</p>

<p>ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания</p>	<p>Знать: -основные законы зрительного восприятия произведения искусства. -основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости. -художественные техники, применяемые в области станковой живописи.</p> <p>Уметь: -применять на практике знания профессиональных техник в области станковой живописи.</p> <p>Владеть: -разнообразными профессиональными техническими приемами в области станковой живописи. -навыками работы с натурными постановками как короткими, так и длительными.</p>
<p>ПК-8 -способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности</p>	<p>Знать: -Технологические особенности материалов, применяемых в живописи; -Технологию проведения подготовительного процесса при создании картины (подготовка подрамника и холста для картины, создание картона и т.п.); -Художественные особенности различных стилевых течений в живописи; -Технологии и технику живописи выдающихся художников-живописцев.</p> <p>Уметь: -Применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением; -Четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве, последовательно и планомерно вести работу. -На практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и профессиональной деятельности; -Разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания картины;</p> <p>Владеть: -Разнообразными техническими и технологическими приемами при создании художественного произведения; -Навыками работы над этюдом; -Различными техниками рисунка, наброска, штудий; -Практическими навыками проведения</p>

	подготовительного процесса при создании картины; -Навыками и опытом работы над натурными постановками, в том числе и длительными, как в рисунке, так и в живописи
--	--

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	
Общая трудоёмкость, час	72	72	108	72	324
ЗЕ	2	2	3	2	9

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1 семестр		
Художественный холст	Виды художественного холста, свойства относительно состава, плетения и калибра зернистости.	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
Техника изготовления подрамника и натяжки холста под масляную	Технические нюансы и основы изготовления подрамника, в зависимости оразмера (наличие крестовины, соблюдение парности диагоналей) Техники натяжки холста и владение	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8

живопись	вспомогательными современными технологиями.	
Палитра. Техника изготовления.	Значение, роль и свойства палитры в профессиональной деятельности, допустимые материалы для ее изготовления, способы пропитки	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
2 семестр		
Масла	Виды масел, их применение в живописи. Льняное, ореховое, маковое, подсолнечное и др. масла их положительные и отрицательные свойства. Очистка и отбеливание масел.	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
Сиккативы и разбавители	Сиккативы. Их состав и назначение, положительные и отрицательные свойства. Эфирные и полуэфирные масла, их применение в живописи, классификация, положительные и отрицательные свойства.	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
Техники масляной живописи: ала прима и длительная работа	История развития масляной живописи. Техника живописи ала прима. Многослойная масляная живопись и этапы ведения работы: рисунок, подмалевки, полу-лессировки и лессировки. Правила технического исполнения. Исправления и возможные последствия. Натюрморт на сближенную цветовую гамму. Выполнение эскиза в цвете. Последовательное ведение работы с применением лессировок и полулессировок. Формат 40*50.	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
3 семестр		
Смолы и лаки	Масляные, спиртовые и скипидарные лаки, их роль в живописи. Ископаемые смолы, твердые, средние, мягкие и жидкие смолы, бальзамы, синтетические смолы	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
Натюрморт на цветной имприматуре	Выполнение натюрморта масляными красками по цветной имприматуре. Формат: 60x70	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
4 семестр		

Живопись темперой на доске. Левкас	Рассмотреть последовательность работы: проклейка, состав грунта и правила его нанесения. Колерная система живописи, золочение, покрытие работы лаком. Практическое задание на доске в стиле «лубок». Подготовка доски и нанесение левкаса, перевод рисунка, золочение, работа красками, покрытие работы лаком. Формат А3, А4	УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-8
---------------------------------------	--	--

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1 семестр			
Художественный холст	10	2	12
Техника изготовления подрамника и натяжки холста под масляную живопись	10	2	12
Палитра. Техника изготовления	10	2	12
2 семестр			
Масла	10	4	14
Сиккативы и разбавители	10	19	29
Техники масляной живописи: ала прима и длительная работа	10	19	29
3 семестр			
Смолы и лаки	5	2	7
Натюрморт на цветной имприматуре	25	40	65
4 семестр			

Живопись темперой на доске. Левкас	30	42	72
---	----	----	----

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. 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, 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.
2. 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.
3. Тютюнник, Василий Васильевич. Материалы и техника живописи [Текст] : учебное пособие / Василий Васильевич Тютюнник. — Москва : В. Шевчук, 2009. — 213 с. :тв. — ISBN 978-5-94232-064-5
4. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Лессировка и техника классической живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2019. — 72 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111464/#1>. — ISBN 978-5-8114-2355-2. — ISBN 978-5-91938-339-0.
5. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Лессировка и техника классической живописи : [учебное пособие] / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — Москва; Ленинград : Искусство, 1937. — 96 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4823. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2 Дополнительная литература

1. Алексеев-Алюрви, Ю. В. Красочное сырье и краски, используемые в живописи : Анализ и описание природного минерального и органического сырья, рецепты приготовления красок / Ю. В. Алексеев-Алюрви. — Москва : Центр Информ.Технологий Информатики и Информации, 2004. — 306 с. : тв. — ISBN 5-98758-003-X
2. Алексеев-Алюрви, Юрий Витальевич. Основания и грунты для станковой живописи: Секреты ремесла живописи [Текст] : (иллюстрированный справочник для художников) / Юрий Витальевич Алексеев-Алюрви. — Москва : АРТ-Алюрви, 2010. — 202 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-91866-001-0

3. Виннер, А. В. Материалы масляной живописи / А. В. Виннер. — Москва :Сварог и К, 2000. — 480 с. :тв.
4. Виннер, Алексей Владимирович. Материалы масляной живописи / Алексей Владимирович Виннер. — Москва : Искусство, 1950. — 522 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4829. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
5. Гренберг, Юрий Израилевич. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок [Электронный ресурс] / Юрий Израилевич Гренберг. — 3-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2018. — 192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/110830/#1>. — ISBN 978-5-8114-2536-5. — ISBN 978-5-91938-397-0
6. Гренберг, Юрий Израилевич. Технология станковой живописи: История и исследования [Текст] / Юрий Израилевич Гренберг. — Москва : Изобразительное искусство, 1982. — 319с.
7. Дернер, Макс. Художественные материалы и их применение в живописи [Текст]. В 3 т. Т.1. Грунты. Пигменты. Связующие. Масляная живопись : пер. с / Макс Дернер. — Санкт-Петербург : Симпозиум, 2017. — 432 с. : 1 л. портр., [16] с. цв. ил.: тв. — ISBN 978-5-89091-494-1
8. 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.
9. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы. Справочник : учебно-методическое пособие / А. М. Никитин. — Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. — 412 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4818. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-9729-0117-3.
10. Реставрация произведений станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие для вузов / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : ПСТГУ, 2018. — 224 с. : ил.тв. — ISBN 978-5-7429-1164-7
11. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — Москва : Изобразительное искусство, 1987. — 391 с.
12. 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 10шт., осветительные приборы 2шт., 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)
- 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 ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMS Moodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, ОС Ubuntu, OCDebian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.