

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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

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.

Рабочая программа актуализирована на заседании кафедры 27.05.2024 г., протокол № 10

Разработчики:

Доцент Назаров С.О.

Старший преподаватель Карабчук Д.С.

Заведующая кафедрой «Живопись»

доцент 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 и 132 часа самостоятельных 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>ПК-1 способность свободно владеть профессиональными техниками изобразительного искусства в области станковой живописи и применять их в творческом процессе художника-живописца.</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 техникв 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>
--	--

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	Содержание раздела	Компетенции
----------------------	--------------------	-------------

дисциплины		
1 семестр		
Художественный холст	Виды художественного холста, свойства относительно состава, плетения и калибра зернистости.	ПК-1
Техника изготовления подрамника и натяжки холста под масляную живопись	Технические нюансы и основы изготовления подрамника, в зависимости оразмера (наличие крестовины, соблюдение парности диагоналей) Техники натяжки холста и владение вспомогательными современными технологиями.	ПК-1
Палитра. Техника изготовления.	Значение, роль и свойства палитры в профессиональной деятельности, допустимые материалы для ее изготовления, способы пропитки	ПК-1
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.	ПК-1
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.	ПК-1
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.	ПК-1
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	ПК-1
Натюрморт на цветной имприматуре	Выполнение натюрморта масляными красками по цветной имприматуре. Формат: 60x70	ПК-1

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	ПК-1

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. Фонд оценочных средств

7.1 Шкалы оценивания и критерии оценки

Тестовое задание, устный ответ позволяют оценить следующие знания:

- основные различные техники живописи
- свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий
- формы, методы осуществления профессионального и личностного самообразования, творческого проектирования дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры
- современные методики и технологии ведения работы над художественным произведением, а также методики и технологии прошлых эпох
- основные законы зрительного восприятия произведения искусства;
- Теорию восприятия цвета и методику использования теоретических знаний в творческом процессе;
- Методику копирования живописных произведений;
- 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.

Критерии оценки тестовых заданий

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Количество правильных ответов	Менее 50 % правильных ответов	50 – 70 % правильных ответов	70 – 85 % правильных ответов	85-100% правильных ответов

Критерии оценки устного ответа

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Полнота изложения теоретического материала. 2. Правильность и аргументированность изложения. 3. Самостоятельность ответа.	Обучающимся дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса.
Хорошо (базовый уровень)		Обучающимся дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и лабораторных занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Обучающимся дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и

		последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Обучающимся дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Практические задания позволяют оценить следующие знания, умения, навыки:

Знать:

- Основные законы зрительного восприятия произведения искусства;

Уметь:

- применять базовые навыки исполнения произведений живописи
- использовать художественные материалы, техники и технологии при создании авторских произведений
- использовать индивидуальные способы профессионального и личностного самообразования, творчески проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
- применять современные методики и технологии, а также методики и технологии прошлых эпох для создания художественных произведений
- 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;
- Подготовить холст иные основы для работы.

Владеть:

- Профессиональными средствами живописи
- профессиональными техниками исполнения в области изобразительного искусства и применением их
- индивидуально значимыми способами осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру

- готовностью к использованию современных методик и технологий живописи, а также технологий и методик прошлых эпох для создания художественных произведений
- Разнообразными техническими и технологическими приемами при создании художественного произведения;
- Навыками работы над этюдом;
- Различными техниками рисунка, наброска, штудий;
- Практическими навыками проведения подготовительного процесса при создании картины;
- Навыками и опытом работы над натурными постановками, в том числе и длительными, как в рисунке, так и в живописи

Критерии оценки практических заданий

4-балльная шкала (уровень освоения)	Показатели	Критерии
Отлично (повышенный уровень)	1. Практическое задание соответствует теме. 2. Практическое задание выполнено со знанием законов зрительного восприятия изобразительного искусства.	Обучающийся грамотно организовал творческий процесс, последовательность ведения работы над живописным произведением, проявил знания основ зрительного восприятия художественного произведения на практике. Обучающийся на высоком уровне владеет разнообразными техническими приёмами в области станковой масляной живописи, навыками и опытом работы над натурными постановками.
Хорошо (базовый уровень)		Обучающийся не совсем грамотно смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд отвечает не всем принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи развит недостаточно.
Удовлетворительно (пороговый уровень)		Обучающийся не совсем грамотно смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд отвечает не всем принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи низкий.
Неудовлетворительно (уровень не сформирован)		Обучающийся не смог организовать творческий процесс, созданный живописный этюд не отвечает принципам зрительного восприятия художественного произведения. Уровень владения

		навыками разнообразными приёмами и техниками станковой масляной живописи низкий.
--	--	--

7.2 Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания

Выберите правильный ответ:

1. Какой грунт состоит из клея и пигмента?

- a) Эмульсионный
- b) Клеевой**
- c) Масляный

Выберите правильный ответ:

2. Из чего состоит масляная краска?

- a) пигмент+желатин
- b) пигмент+яичный желток
- c) пигмент+льняное масло**
- d) пигмент+мел+пва

Выберите правильный ответ:

3. Что такое имприматура?

- a) хроматическая или ахроматическая тонировка поверхности под живопись**
- b) первый слой живописи
- v) первый тональный слой

4. В столбце справа укажите какая краска соответствует своей характеристике:

А) Веридоновая зеленая	Б) Кроющая
Б) Белила титановые	А) Лессированная
В) Охра светлая	В) Полулессировочная

5. В столбце справа дайте правильную характеристику определений, указанных в левом столбце

А) Клеевой	Б) Масло (твердеющее) + мел + пигмент + пластификатор + антисептик
Б) Масляный	В) Масло (твердеющее) + мел + пигмент + пластификатор + антисептик + клей (желатины, пва, акрил)
В) Эмульсионный	А) Пигмент + клей (желатины, пва, акрил) + антисептик + пластификатор

6. Есть ли имитации данных красок?

А) Ультрамарин	Г) имитация
Б) Охра светлая	В) имитация

В) Кобальт зеленый светлый	Б) не имитация
Г) Кадмий красный светлый	А) не имитация

Примерные темы устных ответов

1. Функции имприматуры и ее значение.

Имприматура позволяет увидеть холст цельно. Белый холст для зрителя представляется абстрактным пространством, а тонированный – вещественным. Имприматура это всё, чем можно в цвете или тоне можно покрыть рабочую плоскость для живописи. Иногда имприматура соответствует колористическому решению произведения, а иногда строится на противоположном цвете колориту произведения.

2. Какие бывают основы под живопись?

Живопись может выполняться на различных основах. Самыми популярными основами для живописи являются:

1. Холст
2. Дерево
3. Металл
4. Стена
5. Бумага
6. Оргалити тд.

Все основы имеют как преимущества, так и недостатки. Допустим холст является очень хрупкой основой под живопись, в то время как металл является надежной плоскостью, но в следствии плохой диффузии, живопись плохо сохраняется.

3. Какие краски относятся к водорастворимым, а какие к масляным? Из чего состоят краски: акварель, гуашь, акрил, темпера, масло?

Основой всех красок является пигмент + связующее.

Акварель – водорастворимая краска, состоящая из пигмента + водорастворимые сложные углеводы: растительный клей, декстрин, натуральный гумиарабик с добавлением глицерина, сахара и мёда.

Гуашь – водорастворимая краска, состоящая из пигмента (минералы, окислы металлов и глины) + клей. В гуашевых красках присутствуют белила. Благодаря этому рисунок гуашью получается приглушенных цветов.

Акрил – водорастворимая краска, состоящая из пигмента + воды + связующее вещество

Темпера – водорастворимая краска, состоящая из порошкового пигмента и связующего вещества, которое в свою очередь бывает искусственным (высыхающие масла в одном растворе клея) и натуральным (эмульсия из воды и яичного желтка).

Масляная краска - краска, состоящая из пигмента, взвешенных в олифе, обычно в льняном масле.

4. Для чего нужна проклейка холста перед началом работы на холсте.

Перед нанесением грунта лицевую часть, как правило, проклеивают. Проклейка стабилизирует основу, предохраняет холст от прохождения на тыльную сторону связующего из красок и грунта, закрывает поры.

Для проклейки можно использовать казеиновый, рыбный или столярный клей.

5. Межслойная обработка.

При длительной работе над картиной с использованием подмалевка, прописи, цветовых подкладок, лессировок, художник должен возвращаться к ранее написанным местам. В этом случае перед выполнением каждого нового этапа он должен проводить межслойную обработку.

Причинами необходимости в такой обработке являются: во-первых, плохое сцепление между отдельными слоями масляной живописи. Например, если на высохшую масляную краску, имеющую прочную гляцевую корку, нанести кистью связующее(масло), мы заметим, что масло не смачивает поверхность краски, а собирается в капли, что говорит о том, что свежий слой масляной краски не будет иметь прочного сцепления с предыдущим.

Во-вторых, участки живописи, написанные ранее, могут не совсем устраивать художника по своей фактуре, цветовому решению или трактовке формы, в этом случае требуется дополнительная механическая проработка.

В-третьих, за время просыхания между этапами в работе картина покрывается пылью, которая налипает на свежую краску и загрязняет поверхность живописи.

Для проведения межслойной обработки желательно иметь сгущенное на солнце или полимеризованное масло (льняное, подсолнечное), масляный лак (копаловый), ретушный, разбавители 2 и 4; из инструментов набор бритвенных лезвий, нож или скальпель, пемзовый порошок, кусок холщовой ткани, пульверизатор.

Вначале проводится удаление поверхностных загрязнений, выравнивание фактуры. Если красочный слой хорошо просох, то предпочтительнее механическая обработка пемзовым порошком, нанесенным на мокрую холщовую ткань. По окончании операции картина промывается холодной водой и насухо вытирается.

Для продолжения работы красками ее необходимо протереть маслом.

6. Покрывные лаки. Какие они бывают, их свойства и значение.

Покрывные лаки, используемые в наше время состоят на основе мягких и искусственных смол. Их используют как завершающий слой на картине. Он придает живописи глубину и блеск, защищает от загрязнений, механических и атмосферных воздействий.

Естественные смолы представляют собой ненасыщенные соединения, которые при поглощении кислорода образуют продукты окисления. Под влиянием атмосферной влажности быстро изменяется и их прозрачность. Все лаки применяемые до сих пор в живописи, в зависимости от их состава в той или иной степени желтеют. Эффект пожелтения усиливается еще тем, что слой лака является самым верхним пластом картины, имеющим непосредственный контакт с окружающей средой.

Лаки приготовленные на основе искусственных смол, меньше желтеют, меньше темнеют. Однако не известно, как они проявят себя через длительное время.

Мастичный лак – наиболее древний. Представляет собой 30%-ный раствор смолы в пинене. Довольно эластичен. Относится к мягким смолам.

Даммарный лак. Даммара относится к мягким смолам. Является продуктом выделения деревьев некоторых лиственных пород рода Нореа, произрастающих в странах Юго-Западной Азии, Китае, Австралии. .

Лак акрил-фисташковый. Представляет собой раствор полубутилметакриловой и фисташковой смол в пинене с незначительной добавкой уайт-спирита (2%) и бутилового спирта. Смолы в лаке 23%. Обладает большой эластичностью.

Масляные лаки. Лаки этого вида состоят из высыхающего масла и смолы, необратимы по высыхании.

Практико-ориентированные задания:

- 1. Подготовить холст. Затонировать в соответствии с постановкой (Имприматура задает средний тон).**
- 2. Сделать предварительный эскиз представленного натюрморта преподавателем.**
- 3. Выполнить написание работы в технике старых мастеров. Поэтапное ведение работы.**

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Формы контроля уровня по дисциплине и характер их проведения

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточная аттестация, итоговый контроль в конце каждого семестра – экзамен, контроль самостоятельной работы

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде профессиональных диалогов об искусстве и живописи, устных опросов, тестов и практическом последовательном профессиональном ведении работы над учебной постановкой. Также контроль посещаемости студентов практических занятий.

1 промежуточная аттестация проводится через полтора месяца после начала учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения практических заданий.

2 промежуточная аттестация проводится за месяц до окончания учебного семестра в виде кафедрального просмотра выполнения объема практических заданий и степени их завершенности (70%)

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце каждого семестра (кафедральный, ректорский просмотры)

Итоговая оценка предполагает суммарный учет письменных ответов на тестовые задания, устных ответов на вопросы и качества выполненных практических заданий, а также успехи и прилежание за весь период обучения.

Контроль самостоятельной работы специалитета осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: регулярная проверка наличия самостоятельной работы и степени ее выполняемости. Результаты самостоятельной работы оцениваются при осуществлении промежуточного и итогового контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

- Аттестационные испытания проводятся в присутствии преподавателей, ведущих практические занятия, профессиональным преподавательским составом кафедры. На итоговой аттестации обязательно присутствие ректора. Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в расписании сессии.
- Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения и выставляется в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7.4 Структура экзамена (просмотра)

- Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в виде семестрового просмотра.

- Студент представляет объем выполненных работ на экзаменационный просмотр, в соответствии с учебным планом.
- Экзамен складывается из:
 - письменных ответов на вопросы теста
 - устного ответа на вопросы
 - показа творческих практических работ на заданные темы
 - показа творческих самостоятельных работ.

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины «Техника живописи и технология живописных материалов» разработаны в соответствии требованиями Федерального Государственного Образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализация №1 «Художник-живописец» (станковая живопись)», уровень специалитет.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Основным условием достижения максимальной эффективности работы в учебной мастерской является воспитание творческой личности. Сформировать способность самостоятельно воплощать творческий замысел по созданию художественного произведения. Учебным планом на самостоятельную работу по дисциплине «Техника живописи и технология живописных материалов» отведено 132 часа.

Приступая к изучению дисциплины «Техника живописи и технология живописных материалов», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные художественные альбомы и учебно-методические пособия.

8.1 Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на кафедральных и факультетских просмотрах промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

8.2 Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)	Контроль выполнения работы. Опрос, тест, дом. задание
1 семестр				
1	Художественный холст	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	2	Промежуточная и итоговая аттестация
2	Техника изготовления подрамника и натяжки холста под масляную живопись	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	2	Промежуточная и итоговая аттестация
3	Палитра. Техника изготовления	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	2	Промежуточная и итоговая аттестация
2 семестр				
4	Масла	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	14	Промежуточная и итоговая аттестация
5	Сиккативы и разбавители	Самостоятельная работа в мастерской или на дому..	19	Промежуточная и итоговая аттестация
6	Техники масляной живописи: ала прима и длительная работа	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	19	Промежуточная и итоговая аттестация

	3 семестр			
7	Смолы и лаки	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	2	Промежуточная и итоговая аттестация
8	Натюрморт на цветной имприматуре	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	40	Промежуточная и итоговая аттестация
	4 семестр			
9	Живопись темперой на доске. Левкас	Самостоятельная работа в мастерской или на дому.	42	Промежуточная и итоговая аттестация

Программой предусматривается самостоятельная работа учащихся, которая способствует более глубокому погружению в творческую деятельность и освоению рабочей программы дисциплины.

Самостоятельная работа в мастерской проходит после аудиторной работы и выполняется в соответствии с пожеланиями и наставлениями педагога, является вспомогательной. В самостоятельной работе отрабатываются навыки, полученные на аудиторных занятиях, приобретает опыт самостоятельной деятельности, развивается важная способность – анализировать свое произведение, выявляя недочеты и преимущества, дальнейшую стратегию ведения практического учебного задания.

8.3 Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Стабильное посещение занятий под руководством педагога, выполнение домашних заданий и осуществление профессиональной самостоятельной работы.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы и наглядного пособия, в соответствии с поставленными задачами к каждой учебной задаче.

Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и итоговый зачет.

Требования к организации подготовки к зачетам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к промежуточному и итоговому просмотру у обучающегося должны быть все выполненные, в соответствии с программой, учебные работы.

9. 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 Опера, Браузер GoogleChrome, Браузер MozillaFirefox, LMS Moodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, ОС Ubuntu, OCDebian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.