

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

 Бычинский В.Н.

«21» мая 2020 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)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	
2	72	12	30	30	зачет

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 №10 от 09 января 2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 30.01.2017 г., протокол № 2.

Разработчики:

Профессор

 Бычинский В.Н.

Старший преподаватель

 Назаров С.О.

Преподаватель

 Карабчук Д.С.

Заведующий кафедрой «Живопись»
профессор

 Бычинский В.Н.

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цели

Теоретическое и опытное изучение на примере произведений русского и западноевропейского искусства грамотной последовательности в ведении работы, использованию 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 произведения 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 семестров в объеме 60 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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

<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: -формы, методы осуществления профессионального и личностного самообразования, творческого проектирования дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры</p> <p>Уметь: -использовать индивидуальные способы профессионального и личностного самообразования, творчески проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру</p> <p>Владеть: -индивидуально значимыми способами осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру</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: -современные методики и технологии ведения работы над художественным произведением, а также методики и технологии прошлых эпох</p> <p>Уметь: -применять современные методики и технологии, а также методики и технологии прошлых эпох для создания художественных произведений</p> <p>Владеть: -готовностью к использованию современных методик и технологий живописи, а также технологий и методик прошлых эпох для создания художественных произведений</p>
<p>ПК-2 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: -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</p>

	<p>художников-живописцев.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением; -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. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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
<p>ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Основные законы живописи и цветоведения. - Основные типы контрастов живописи - Основные живописные материалы <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Уметь применять знания законов живописи, композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе. -Применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным производением. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Разнообразными техническими и технологическими приемами живописи. -Навыками работы с натурными постановками как короткими, так и длительными

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	30	30	60
практических	30	30	60
Самостоятельная работа (всего)	6	6	12
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	зачёт	
Общая трудоёмкость, час	36	36	72
ЗЕ	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1 семестр		
Масла	Виды масел, их применение в живописи. Льняное, ореховое, маковое, подсолнечное и др. масла их положительные и отрицательные свойства. Очистка и отбеливание масел.	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7
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.	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7

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.	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7
2 семестр		
Смолы и лаки	Масляные, спиртовые и скипидарные лаки, их роль в живописи. Ископаемые смолы, твердые, средние, мягкие и жидкие смолы, бальзамы, синтетические смолы.	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7
Натюрморт на сближенную гамму	Выполнение натюрморта масляными красками по цветной имприматуре. Формат: 60x70	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7
Натюрморт на цветной имприматуре	Выполнение натюрморта масляными красками по цветной имприматуре. Формат: 60x70	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7
Живопись темперой на доске	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.	ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-7

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1 семестр			

Масла	10	2	12
Сиккативы и разбавители	10	2	12
Техники масляной живописи: ала прима и длительная работа	10	2	12
2 семестр			
Смолы и лаки	7	1	8
Натюрморт на сближенную гамму	7	1	8
Натюрморт на цветной имприматуре	7	2	9
Живопись темперой на доске	9	2	11

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, АИБСАbsotheque 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 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.

Лист обновлений

30.01.2017г. на заседании кафедры «Живопись» (протокол № 2) утверждены обновления образовательной программы в связи с выходом ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» в части:

- календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета;
- рабочих программ дисциплин, программ практик, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:
 - список литературы;
 - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
 - материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы КГХИ).

23.05.2018г. на заседании кафедры «Живопись» (протокол № 9) утверждены обновления образовательной программы в части:

- календарного учебного графика в связи с утверждением Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата;
- рабочих программ дисциплин, программ практик, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:
 - список литературы;
 - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
 - материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы КГИИ).

08.05.2019г. на заседании кафедры «Живопись» (протокол № 4) утверждены обновления образовательной программы в части титульного листа в связи с переименованием института в «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

29.04.20г. на заседании кафедры (Протокол № 3) утверждены обновления образовательной программы в части:

- рабочих программ дисциплин, программ практик, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в разделах:
 - список литературы;
 - базы данных, информационно-справочные и поисковые системы;
 - материально-техническое обеспечение дисциплины (в связи с расширением материально-технической базы СГИИ имени Д. Хворостовского).