

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
и.о. зав. кафедрой

 / Клюев А.А.

«19» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Техника живописи и технология материалов»

Уровень образовательной программы: Ассистентура-стажировка

Код и наименование направления подготовки: 54.09.04 Искусство живописи (вид станковой живописи)

Форма обучения: Очная

Факультет: Художественный

Кафедра: Живопись

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудовоемкость		Самостоя- тельная работа	Контактные часы (семестры)				Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2	3	4	
25	900	678	54	54	54	60	экзамен

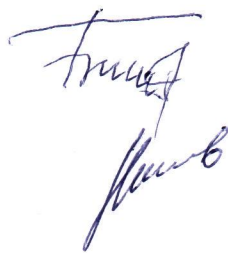
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.09.04 Искусство живописи (по видам) (уровень ассистентура-стажировка), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» марта 2016 г. № 271.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 25.05.2020 г., протокол № 4.

Разработчики:

Профессор

Профессор

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Vyachinsky V.N. and the bottom signature is for Klyuev A.A.

Бычинский В.Н.

Клюев А.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, использованию тех или иных технологических приемов живописи; изучение различных художественных материалов живописи, а также основ для выполнения живописного произведения в разных материалах. 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 материалов» включена в вариативную часть Блока 1 и изучается в течение 1,2,3,4 семестров в объеме 900 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 2 и 4 семестров обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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

<p>УК-3</p> <p>способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической)</p>	<p>Знать:</p> <p>-исходные данные в области искусства и культуры</p> <p>Уметь:</p> <p>-анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности</p> <p>Владеть:</p> <p>-способностью свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической)</p>
<p>ПК-1</p> <p>способностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности</p>	<p>Знать:</p> <p>-современные методики и технологии ведения работы над художественным произведением, а также выразительные средства изобразительного искусства</p> <p>Уметь:</p> <p>-применять современные методики и технологии, а также демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства</p> <p>Владеть:</p> <p>-готовностью к использованию современных методик и технологий живописи, а также выразительных средств изобразительного искусства</p>
<p>ПК-9</p> <p>способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в области изобразительного искусства</p>	<p>Знать:</p> <p>-образовательные стандарты в области изобразительного искусства</p> <p>Уметь:</p> <p>-способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в области изобразительного искусства</p> <p>Владеть:</p> <p>- навыками создания рисунков, зарисовок, набросков, этюдов, эскизов в цвете при работе над композицией.</p>

ПК-11 Способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса	Знать: -современные образовательные технологии Уметь: - ставить оптимальные цели и выбирать соответствующую стратегию обучения Владеть: - приёмами создания творческой атмосферы образовательного процесса
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры				Всего часов
	1	2	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	54	54	54	60	222
практических	54	54	54	60	222
Самостоятельная работа (всего)	306	198	90	84	678
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)		экзамен		экзамен	1234
Общая трудоёмкость, час	360	252	144	144	900
ЗЕ	10	7	4	4	25

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

1 семестр		
Подрамник под масляную живопись и техника изготовления	Материалы и их свойства, техника изготовления подрамника под масляную живопись в зависимости от размера.	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
Палитра под масляную живопись и техника изготовления	Материалы и их свойства, техника изготовления палитры под масляную живопись, разные способы пропитки и отчистки.	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
Техника натягивания холста на подрамник	Последовательность и методы натяжки грунтованного\негрунтованного холста на подрамники разных размеров	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
2 семестр		
Грунты под масляную живопись и их разновидности	Разновидность грунтов, их составы, свойства и изготовление. Рассмотреть последовательность работы: проклейка, состав грунта и правила его нанесения.	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
Масла	Виды масел, их применение в живописи. Льняное, ореховое, маковое, подсолнечное и др. масла их положительные и отрицательные свойства. Очистка и отбеливание масел.	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
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-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
Живопись темперой на доске	Подготовка доски и нанесение левкаса, перевод рисунка, золочение, работа красками, покрытие работы лаком. Формат А3, А4.	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
3 семестр		
Темперные краски. Разновидности темперной	Изучение свойств темперных красок и разновидностей темперной живописи	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11

живописи		
Живопись темперой на доске. Техника изготовления левкаса.	Изучение техник темперной живописи: фреки\иконопись. Изучение техники левкаса и его изготовление. Выполнение копии фрагмента фрески\иконы	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
4 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-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
Техники и приемы масляной живописи	Изучение разных техник и приемов масляной живописи: лессировки, подкладки, фактуры и тд.	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11
Натюрморт на цветной имприматуре	Выполнение натюрморта масляными красками по цветной имприматуре. Многослойная масляная живопись и этапы ведения работы: рисунок, подмалевки, полу-лессировки и лессировки. Правила технического исполнения. Исправления и возможные последствия. Формат: 60x70	УК-3 ПК-1 ПК-9 ПК-11

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
1 семестр			
Подрамник под масляную живопись и техника изготовления	18	102	120
Палитра под масляную живопись и техника изготовления	18	102	120

Техника натягивания холста на подрамник	18	102	120
2 семестр			
Грунты под масляную живопись и их разновидности	18	66	84
Масла	18	66	84
Сиккативы и разбавители	18	66	84
3 семестр			
Темперные краски. Разновидности темперной живописи	27	45	72
Живопись темперой на доске. Техника изготовления левкаса.	27	45	72
4 семестр			
Смолы и лаки	20	28	48
Техники масляной живописи	20	28	48
Натюрморт на цветной имприматуре	20	38	48

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование : учебное пособие / Ю. И. Гренберг. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. — 336 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/160194/#1>. — ISBN 978-5-8114-7385-4. — ISBN 978-5-4495-1267-3.
2. Киплик Д. И. Техника живописи : учебное пособие / Д. И. Киплик. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. — 592 с. — Режим доступа

- : <https://reader.lanbook.com/book/196711#1>. — ISBN 978-5-8114-9201-5. — ISBN 978-5-4495-1670-1.
3. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство" / Н. И. Прокофьев. — Москва : ВЛАДОС, 2013. — 158 : ил. — (Учебное пособие для вузов). — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5270. — ISBN 978-5-691-01834-3.
 4. Фейнберг Л. Е. Лессировка и техника классической живописи : учебное пособие / Л. Е. Фейнберг. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. — 72 с. — URL : <https://reader.lanbook.com/book/190382#1>. — ISBN 978-5-8114-9284-8. — ISBN 978-5-4495-1712-8.

6.2 Дополнительная литература

1. Виннер А. В. Материалы масляной живописи / А. В. Виннер. — Москва : Искусство, 1950. — 522 с. — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4829.
2. Манин Ю. А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов : 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 / Ю. А. Манин. — Электрон.текст. изд. — Москва : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014. — 265 с. — URL : <https://e.lanbook.com/reader/book/73839/#3>. — ISBN 978-5-87627-060-3.
3. Никитин А. М. Художественные краски и материалы. Справочник : учебно-методическое пособие / А. М. Никитин. — Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. — 412 с. — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4818. — ISBN 978-5-9729-0117-3.
4. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов / Г. С. Клокова. — Москва : ПСТГУ, 2016. — 240 с. — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4750. — ISBN 978-5-7429-1055-8.
5. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Р. Смит. — Москва : АСТ : Астрель, 2004. — 384 с. — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4837. — ISBN 5-17-027031-3.
6. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи : учебное пособие / Министерство культуры Российской Федерации. — Москва : ГосНИИР, 2000. — 179 с. : ил. — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=5284.

7. Федоренко В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В. Е. Федоренко. — Москва : Флинта, 2012. — 152 с. — URL : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4831. — ISBN 978-5-9765-1394-5.
8. Фейнберг Л. Е. Секреты живописи старых мастеров : учебное пособие / Л. Е. Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 368 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL : <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/>

7. Материально-техническое обеспечение программы ассистентуры-стажировки

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:

- Учебные мастерские, оснащенные соответствующим оборудованием и инвентарем для занятий по дисциплинам, обеспечивающим формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
- Лекционные аудитории и кабинеты, оснащенные аудио- и видеоаппаратурой;
- Творческие мастерские, оборудованные в соответствии с видами подготовки;
- Методический фонд;
- Натюрмортный фонд;
- Выставочный зал;

Для организации самостоятельной работы:

Библиотека, которая укомплектована фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, а также автоматизированными рабочими местами с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы ассистентов-стажеров 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 ассистента-стажера рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому ассистенту-стажеру 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, OC Debian, AdobeAcrobatReader, OBSStudio; Mytest, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.