

Автономная некоммерческая организация высшего образования
**«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: АНО ВО "Поволжский православный институт"
ФИО: Лескин Дмитрий Юрьевич
Должность: Ректор
Срок действия: с 01.01.2021 по 31.12.2025
Уникальный программный ключ:
as4das5d4as65d7485as4fd2as4f65as4f6574as854f5as465f42zx41f8a5s7f51as65f4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль) **Изобразительное искусство**

Квалификация выпускника **бакалавр**

Тольятти
2019

Рабочая программа дисциплины разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 (зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50362); образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» (год начала подготовки 2018).

Разработчик рабочей программы: Козляков А. Я., кандидат педагогических наук, доцент, член СХ России

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры изобразительного искусства, протокол от 14.06.2019 г. № 9.

Заведующий кафедрой: Козляков А.Я., кандидат педагогических наук, доцент

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры изобразительного искусства от 15.06.2020 г. № 10.

Протокол заседания кафедры изобразительного искусства от 28.05.2021 г. № 9.

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы на заседании Ученого совета института, протокол от 28.06.2019 г. № 8.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем	9
3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	10
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.....	11
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций	12
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель: формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области техники и технологии живописных материалов, на основе которых происходит понимание закономерностей изображения натуры средствами живописи, приобретение необходимых практических навыков и развитие творческих способностей, позволяющих создать разнообразными материалами художественный образ.

Задачи:

1. Дать студентам сведения о материалах живописи, их свойствах, основных и вспомогательных инструментах, применяемых художниками.
2. Развитие эмоционального восприятия натуры и совершенствования чувства цвета на примере изучения репродукций старых мастеров.
3. Развитие образного (композиционного) и объемно-пространственного мышления.
4. Развитие зрительной памяти и расширение возможностей цветоощущения.
5. Изучение закономерностей цветового изображения природы и человека.
6. Формирование художественного вкуса и эстетической культуры.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	
Код и наименование индикатора достижения компетенций	Результаты обучения
ИПК-3.1. Демонстрирует знания: закономерностей, принципов и уровней формирования и реализации содержания образования в области профиля подготовки; структуры, состава и дидактических единиц содержания предметов профиля подготовки при реализации образовательного процесса	Знать: - научную и методическую литературу в области техники живописи и технологий живописных материалов; - научно-теоретические и методические основы техники и технологии живописи; - специальную терминологию; - дидактические принципы последовательности при выполнении живописи.
	Уметь: - использовать научно-теоретические и методические основы техники и технологии живописи; - использовать профессиональную терминологию.
	Владеть: -навыками интеграции знаний и умений в профессиональную деятельность.
ИПК-3.2. Осуществляет отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения по предметам профиля подготовки в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся	Знать: -сложности и особенности технологий и техник живописи, принципы и этапы создания живописных работ, методы и средства работы в живописи.
	Уметь: -определять инструменты, материалы, методы, этапы создания живописного произведения; - отбирать необходимый теоретический и аналоговый материал для практической деятельности.
	Владеть: -навыками интеграции теоретических знаний и практических умений в профессиональную деятельность.
ИПК-3.3. Владеет предметным содержанием	Знать: - технологию, техники и приемы живописи;

выбранного профиля подготовки; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно писать с натуры, по памяти, по представлению, с использованием различных живописных техник и приемов; - передавать форму предметов цветом, акцентировать композиционный центр и воплощать творческий замысел; - находить конструктивно-пластические связи всех частей изображаемого объекта, организовывать тональное и пространственное единство на плоскости, согласно смысловому содержанию. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - живописными материалами и инструментами; - различными техниками при создании художественного образа; - принципами организации изображения в соответствии с задуманной идеей или замыслом.
ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	
ИПК-4.1. Обосновывает выбор способов организации образовательной деятельности, обучающихся при обучении предметам профиля подготовки; приемов мотивации школьников к учебной и внеурочной работе	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологии педагогической диагностики уровней творческого развития детей в области ИЗО; - формы организации совместной и индивидуальной работы учащихся. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -определять и использовать наиболее эффективные педагогические средства для получения качества образовательного результата <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками практического использования наиболее эффективных приемов и методов обучения.
ИПК-4.2. Осуществляет реализацию различных видов деятельности обучающихся в образовательном процессе по предметам профиля подготовки; применяет приемы, направленные на поддержание познавательного интереса	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы организации обучения в коллективе; -значение и приемы организации эстетического пространства информационной образовательной среды для обучения предметам профиля подготовки. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать и использовать эстетику художественно-образовательной среды в целях реализации и достижения качества учебно-воспитательного процесса. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами управления процессом обучения в форме диалога и сотрудничества; -навыками установки доброжелательных отношений на основе взаимопонимания и взаимопомощи; - информацией о прикладном значении художественных способностей в жизни.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули).

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:

«Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

Производственная практика (научно-исследовательская работа), производственная практика (преддипломная), выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Количество зачетных единиц	4			
Часов по учебному плану	144			
Виды контроля в семестрах:	Экзамены	Зачеты	Курсовые работы	Контрольные работы
		10		

Курс	1		2		3		4		5		Итого
Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Зачетных единиц по семестрам									2	2	4
Лекции (ч.)									-	-	-
Лабораторные (ч.)									-	-	-
Практические (ч.)									12	12	24
Контактная работа студента с преподавателем (ч.)									12	12	24
Сам. работа (ч.)									60	56	116
Контроль (ч.)										4	4
Итого (ч.)									72	72	144

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел	Количество академических часов – всего	из них			
		Лекций	Лабораторных	Практических	Самостоятельная работа
Раздел 1. Копии с работ художников 16-19 веков. Знакомство с композиционными и техническими приемами мастеров живописи 16-19 вв.	72			12	60
Тема 1.1. Копия голландского натюрморта в стиле лессировочной живописи.	26			12	14
Тема 1.2. Копия картины известного художника (16-19 вв.) по теме: голова человека (портрет).	23				23
Тема 1.3. Копия картины известного художника (16-19 вв.) по теме: портрет с руками	23				23

Раздел 2. Живопись фигуры человека. Закрепление знаний о технике и приемах работы маслом при использовании итальянского метода письма.	72			12	56
Тема 2.1. Живопись одетой фигуры человека на нейтральном фоне (итальянский метод)	22			12	10
Тема 2.2. Живопись одетой фигуры человека в яркой одежде (фламандский метод)	23				23
Тема 2.3. Копия картины по теме диплома (с работ художников 19-20 вв.)	23				23
Подготовка к зачету	4				
Итого:	144			24	116

2.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Копии с работ художников 16-19 веков.

Тема 1.1. Копия голландского натюрморта в стиле лессировочной живописи. Холст, масло 40х50

1. Выполнение живописи фигуры человека.
2. Цели и задачи учебной дисциплины «Техника живописи и технология живописных материалов».

Тема 1.2. Копия картины известного художника (16 -19 вв.) по теме: голова человека (портрет). Холст, масло 40х50

1. Технические и живописные приемы в работе с предметами сложной, комбинированной формы.
2. Живописные материалы и их использование в художественной практике.
3. Осуществление принципа последовательности при выполнении портрета головы человека. Живописные материалы.
4. Тональное построение портрета головы человека в живописи.
5. Использование различных материалов (акварель, гуашь, масло, пастель) при выполнении портрета головы человека.

Тема 1.3. Копия картины известного художника (16 -19 вв.) по теме: портрет с руками.

1. Выполнение этюдов с предметов быта. Технические приемы.
2. Выполнение этюдов с одетой фигуры человека. Техника масляной живописи.
3. Этюды интерьеров и экстерьеров, использование перспективы при построении в живописи.
4. Выразительность живописи (на примере этюда полуфигуры человека).
5. Использование знаний по пластической анатомии в процессе выполнения учебного портрета человека.

Раздел 2. Живопись фигуры человека.

Тема 2.1. Живопись одетой фигуры человека на нейтральном фоне (итальянский метод)

1. Материалы для живописи. Техника живописи и выразительные свойства живописных материалов (акварель, гуашь, масло, пастель). Технические и физические свойства материалов.
2. Задачи и выразительные средства творческих этюдов и набросков.
3. Особенности композиционных приемов в процессе создания портрета. Выразительность в портрете, передача характера, создание образа портретируемого.

Тема 2.2. Живопись одетой фигуры человека в яркой одежде (фламандский метод)

1. Учет и передача возрастных особенностей человека при выполнении живописного портрета.

2. Портрет человека с плечевым поясом.
3. Роль света и тени в выявлении характера модели. Особенности живописного письма.
4. Что мы подразумеваем под умением видеть, зрительно воспринимать, наблюдать в процессе выполнения живописи с натуры.

Тема 2.3. Копия картины по теме диплома (с работ художников 19-20 вв.)

1. Осуществление дидактического принципа последовательности при выполнении живописи с натуры.
2. Этюды птиц и зверей. Передача в живописи формы и фактуры.
3. Этюды с группы людей. Особенности выполнения и их композиция.
4. Задачи пластической анатомии в живописи.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

3.1.1. Основная литература

1. Неонет, Н.Ф. Техника акварельной живописи : учебное пособие : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499617> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 18. – ISBN 978-5-906697-77-6. – Текст : электронный.
2. Серов, П.Е. Декоративная живопись : учебное пособие : [14+] / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 109 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 68-70. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : электронный.
3. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 153 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1394-5. – Текст : электронный.

3.1.2. Дополнительная литература

1. Ермаков, Г.И. Пленэр : учебно-методическое пособие / Г.И. Ермаков. – Москва : Прометей, 2013. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240532> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-7042-2428-0. – Текст : электронный.
2. Жуковский, В.И. Теория изобразительного искусства / В.И. Жуковский. – Санкт-Петербург : Алетей, 2011. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013> (дата обращения: 10.10.2020). – ISBN 978-5-91419-440-3. – Текст : электронный.
3. Исаев, А.А. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 179 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83438> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1197-2. – Текст : электронный.
4. Карташова, Л.С. Цветопластический образ художественного стиля: методические указания / Л.С. Карташова. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 43 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481980> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с. 25-27. – Текст : электронный.
5. Ломов, С.П. Цветоведение: / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907101-27-2. – Текст : электронный.

6. Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия / сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатьева, Е.В. Шорохова.- Москва : Просвещение, 1989.- 208 с. - 5 экз.

7. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр : [16+] / П.А. Шушарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487713> (дата обращения: 10.10.2020). – Библиогр.: с .134-135 – ISBN 978-5-8154-0396-3. – Текст : электронный.

3.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Art project: энциклопедия искусств. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru>
2. ArtHistory.ru: изобразительное искусство - история, стили, художники, картины. - Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/727/8727>
3. Artrussia. Сайт крупнейшего в России Интернет-каталога и Интернет-галереи современного изобразительного и декоративного искусства. - Режим доступа: <http://www.artussia.ru>
4. Библиотека изобразительных искусств. - Режим доступа: <http://www.artlib.ru>
5. Виртуальный музей Государственный музей А.С. Пушкина <http://www.pushkinmuseum.ru/?q=virtual-museum>
6. Виртуальный тур по Государственному Эрмитажу: Музей онлайн <http://musei-online.blogspot.ru/2010/01/state-hermitage-museum.html>
7. Всемирная энциклопедия классического искусства "Великие мастера". Полный текст энциклопедии "Великие мастера", посвященной истории классического искусства. - Режим доступа: http://www.rubricom.com/gm_1.asp
8. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. - Режим доступа: <http://www.arts-museum.ru>
9. Государственный Эрмитаж. - Режим доступа: <http://www.heritagemuseum.org/>
10. График: сайт графических искусств. Сайт, посвященный классической и современной, русской и зарубежной графике. - Режим доступа: <http://graphic.org.ru>
11. Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика. - Режим доступа: http://evropeyskoe_iskusstvo.academic.ru
12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: <http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/>
13. Портал "Музеи России". - Режим доступа: <http://www.museum.ru>
14. Российский архитектурный портал. - Режим доступа: <http://archi.ru>
15. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru>
16. Русская портретная галерея. - Режим доступа: <http://www.rulex.ru/portgal.htm>
17. Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями. - Режим доступа: <http://artdic.eu>
18. Энциклопедия искусства. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем

3.3.1. Перечень информационных технологий:

- использование на занятиях мультимедийных технологий, слайд-презентаций,

графических объектов, видео-, аудиоматериалов через Интернет;

- использование специализированных и офисных программ, информационных и справочных систем, баз данных;
- поиск информации с использованием сети Интернет;
- подготовка заданий, проектов с использованием электронного офиса;
- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайпа, чатов, видеоконференцсвязи;
- использование электронной информационно-образовательной среды института, образовательных ресурсов по дисциплине в электронной системе управления обучением Moodle.

3.3.2. Перечень программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Лицензионное программное обеспечение	Свободно распространяемое программное обеспечение
Операционная система MS Windows	+	
Электронный офис MS Office	+	
Электронная система управления обучением Moodle		+
Браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome		+
Интерактивные программы «Русский музей: виртуальный филиал»	+	

3.3.3. Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: www.biblioclub.ru

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Оборудование и технические средства обучения
Аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная учебная мебель и технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины. Столы для учебной мастерской, наглядные пособия, подиумы, мольберты, осветительные приборы, шторы затемнения, натурный и методический фонды.
Помещения для самостоятельной работы	Учебные мастерские, оснащенные специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Столы для учебной мастерской, наглядные пособия, подиумы, мольберты, осветительные приборы, шторы затемнения, натурный и методический фонды. Читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Код формируемой компетенции и индикаторы достижения компетенций	Контролируемые разделы/темы дисциплины	Формы учебной работы	Оценочные средства
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК.4.1-4.2	Раздел 1. Копии с работ художников 16-19 веков. Знакомство с композиционными и техническими приемами мастеров живописи 16-19 вв.	Изучение учебной и методической литературы; Выполнение упражнений на каждую тему раздела; Самостоятельное выполнение/доработка практических работ по темам раздела.	Практические задания по темам разделов
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК.4.1-4.2	Раздел 2. Живопись фигуры человека. Закрепление знаний о технике и приемах работы маслом при использовании итальянского метода письма.	Изучение учебной и методической литературы; Выполнение упражнений на каждую тему раздела; Самостоятельное выполнение/доработка практических работ по темам раздела.	Практические задания по темам разделов
ПК-3: ИПК-3.1-3.3 ПК-4: ИПК.4.1-4.2	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Просмотр всех практических заданий

Текущий контроль предполагает контроль преподавателя за ходом работы студентов, освоением технических и практических приёмов рисования.

Зачет проводится в виде просмотра.

В конце каждого семестра педагогический коллектив кафедры просматривает все законченные работы по дисциплине «Техника живописи и технология живописных материалов», обязательные к выполнению за данный промежуток учебного времени. На просмотр представляются работы, выполненные в аудитории, а также самостоятельно выполненные работы. Условием допуска является наличие всего объема работ по теме, их соответствие целям и задачам, выполнение в материале. После обсуждения выносится решение о соответствии или не соответствии требованиям, предъявляемым к выполненным работам, и выставляется оценка в соответствии с разработанными критериями и нормами.

По результатам просмотров студент получает дифференцированный зачет.

Дифференцированный зачет.

Критерии оценки:

«отлично»

– в целом уравновешенное композиционное решение, правильное цветовое решение;

- в основном верное конструктивное построение предметов, возможны некоторые неточности, не искажающие общее представление о форме;
- пропорциональные отношения переданы верно;
- изображение выполнено с учетом линейной и воздушной перспективы;
- ярко выражен объем изображенных предметов;
- линии выражают пластический и пространственный образ предмета, использованы разнообразные формы заливок и живописного мазка.

«хорошо»

- в композиционном решении нет грубых ошибок;
- изображение предметов и фона пропорциональны;
- имеются неточности в передаче пропорций каждого предмета;
- допущены небольшие ошибки в построении предметов;
- в изображении учитываются правила пространственного построения предметов;
- правила воздушной перспективы соблюдаются, но с ошибками (повторение тонов на разных предметах и разных планах);
- в живописи соблюдается ощущение объема, плановости, пространства;
- использование разнообразных форм заливок и живописного мазка.

«удовлетворительно»

- явные промахи в композиционном и конструктивном решении;
- ошибки в пропорциях внутри предметов;
- пропорциональные соотношения между размерами в живописи близки к реальным;
- в построении предметов допущены грубые ошибки;
- в живописи изображение рассматривается с различных точек зрения и с различных линий горизонта;
- правила воздушной перспективы в живописи соблюдаются с ошибками;
- в живописи слабо выражено ощущение объема, плановости, пространства;
- тоновые контрасты используются в живописи без учета формы и их планового размещения;
- использование неровных прерывистых цветовых наложений;
- использование однообразных заливок, не передающего форму предмета; нет плавного перехода градаций тона;
- живопись не имеет цельности в тональном решении.

«неудовлетворительно»

- грубые ошибки в композиционном решении (не найден размер изображения относительно листа, нет равновесия в расположении предметов и поля бумаги, холста);
- пропорции изображенных предметов не соответствуют действительным соотношениям;
- живопись изображена с разных точек зрения и с различных линий горизонта;
- в живописи рисунке не соблюдены правила линейной и воздушной перспективы;
- в живописи отсутствует ощущение объема предметов, плановости и пространства; живопись в целом выглядит неопрятной и грязной;
- использование не упорядоченных заливок, не передающих форму предмета.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций

Перечень оценочных средств:

1. Практические задания по темам разделов.

Фонд оценочных средств текущего контроля Практические задания по темам разделов

Практическое задание: Копии с работ художников 16-19 веков.

Знакомство с композиционными и техническими приемами мастеров живописи 16-19 вв.

Тема 1.1. Копия голландского натюрморта в стиле лессировочной живописи.

Подготовка холста. Рисунок, работа в тоне, выявление объема предметов, освещенности, пространства. Лессировка в цвете. Пастозная доводка. Х.м. 40х50

Тема 1.2. Копия картины известного художника (16 -19 вв.) по теме: голова человека (портрет). Подготовка холста. Рисунок, работа в тоне, выявление объема предметов, освещенности, пространства. Лессировка в цвете. Пастозная доводка. Х.м. 40х50

Тема 1.3. Копия картины известного художника (16 -19 вв.) по теме: портрет с руками. Подготовка холста. Рисунок, работа в тоне, выявление объема предметов, освещенности, пространства. Лессировка в цвете. Пастозная доводка. Х.м. 70х60

Практическое задание: Живопись фигуры человека.

Закрепление знаний о технике и приемах работы маслом при использовании итальянского метода письма.

Тема 2.1. Живопись одетой фигуры человека на нейтральном фоне (итальянский метод). Использовать в работе технику и технологию итальянских мастеров. Х.м. 70х60

Тема 2.2. Живопись одетой фигуры человека в яркой одежде. Использовать в работе технику и технологию фламандского метода письма. Х.м. 70х60

Тема 2.3. Копия картины по теме диплома (с работ художников 19-20 вв.). Выбрать одну из работ мастеров 19-20 вв., примерно соответствующей тематике дипломной работы, изучить манеру письма, технику и технологию живописи. Сделать копию. Х.м. 70х60

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет студент получает по результатам просмотров практических заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Техника живописи и технология живописных материалов» является одним из средств формирования профессионального художественного мышления студентов в познании и отражении в их деятельности красоты, гармонии и закономерностей окружающего мира.

Практические занятия по технике живописи и технологии живописных материалов направлены на решение следующих задач: изучение опыта старых мастеров; постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы путем копирования с картин старых мастеров; знакомство с технологией создания художественных произведений живописцами разных эпох; повышения культуры восприятия студентов; формирование высоких эстетических потребностей; познание различных уровней художественного образа.

Высокие требования должны предъявляться к использованию живописных материалов. Масляная живопись должна выполняться на качественном, хорошо натянутом на подрамник и умело загрунтованном холсте.

Обучение основам техники живописи и технология живописных материалов дает возможность студенту изучить правила и закономерности грамотного применения художественных материалов в процессе создания живописного произведения. При этом

важным этапом художественного обучения является изображение человека, который не случайно считается одним из самых сложных и, вместе с тем, значительных звеньев в развитии образного восприятия, профессиональных умений и научных знаний в области анатомии, перспективы. Главная задача – передача характерных особенностей портретируемого, выявление образной сути модели на основе изучения объективных закономерностей строения головы человека, исследования его внутреннего мира.

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. В ней решается весь комплекс учебно-творческих задач, связанных с изучением натуры и методов ее изображения. Качество полученных умений и компетенций у студентов проверяется в результате систематических просмотров и оценки работ, анализ допущенных ошибок.

Заключительным этапом обучения технике и технология живописных материалов является использование полученных знаний и применение их на практике при создании живописного художественного образа, соответствующего классическим канонам изобразительного искусства.

Целью организации самостоятельной работы студента является получение глубоких дополнительных знаний о предметной области и приобретение умений по основам самостоятельной работы.

5.1. Методические рекомендации по выполнению практических заданий

Рисунок для живописи

В процессе выполнения практических заданий по технике живописи и технологии живописных материалов необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями и правилами работы. В разные периоды развития мирового изобразительного искусства существовали и различные подходы к технике живописи, к подготовке холстов, живописных материалов. Так грунт классической картины был многослойным и включал проклейку, один или два слоя грунтовочного состава, в некоторых случаях – вторую проклейку и имприматуру. На это основание наносился метод «припороха», передавливания или перевода с законченного картона, эскиза, наброска, в результате чего на белом грунте или цветной имприматуре появлялись контуры объемов и планов будущей картины. Иногда тушью обозначали также расположение теней и складок одежды. В процессе написания картины рисунок мог уточняться, дополняться и даже переделываться. Техника исполнения его зависела от школы и направления, к которым принадлежал художник

Главными правилами, предъявляемыми к рисунку, были легкость и тщательность исполнения, чтобы не было ничего неясного и сомнительного, при этом контуры световых частей набрасывались тонкими линиями, теневые более толстыми, это касалось и пространственных планов в картине. Дали очерчивались мягко и нежно, передний план более строго и детально. После этого могли обозначаться тени одним цветом (коричневый оттенок) без белил. Затем шли подмалевок и прописывание, а полная законченность придавались картине последними ударами кисти и лессировкой

Подмалевок

Подмалевок представляет первый собственно живописный слой, в котором намечаются основные принципы пластического и колористического решения картины.

Существовали различные способы выполнения подмалевка клеевыми, темперными или масляными красками. Приемы нанесения красок и цветовые решения зависели от эстетических вкусов эпохи, технических традиций школы, к которой относился художник, и ставившихся им конкретных задач.

Старые мастера пользовались следующие два вида подмалевка, которые можно с успехом применить для своей живописи.

В первом случае краски накладывались жидко – «акварельно»: в качестве разжижителя мог использоваться скипидар с небольшим количеством сушащего масла (с сиккативом). Подмалевок использовался тонко и бегло, но достаточно определенно. Основной задачей было передать эффект света и тени изображения. В законченном виде подмалевок позволял уже судить и об общем колорите картины. Такой подмалевок был характерен для основ со светлым грунтом, он довольно часто применяется и в наше время.

При втором способе работа ведется по цветной имприматуре плотными пастозными красками, что требует уже большего знакомства со спецификой живописи маслом. Как в первом, так и во втором случае, подмалевок обычно выполнялся в один сеанс, если же художник не успевал, то у незаконченных кусков живописи не было резких границ: они оставались как бы размытыми. Это делалось для того, чтобы можно было легче продолжить работу над подмалевком, сохранить ощущение его целостности.

Затем картина тщательно просушивалась на свету, при этом она тщательно оберегалась от пыли.

Прописывание

Прописывание играло главную роль в создании произведения: именно на этой стадии в полную силу выявлялось идейное содержание и художественная форма произведения.

Работа велась всегда по совершенно высохшим краскам, здесь обращалось внимание на исполнение всех деталей, характер колорита, исправление недоделанного, вообще на полноту всего изображения. Слишком слабые тени усиливались, где надо связывались полутонами, места, требующие блеска и силы, прокладывались красками густо, полной кистью. Основное внимание сосредоточивалось на подборе тонов, изображении света и тени.

После прописки картина вновь просушивалась.

Лессировки

Завершалась картина ретушированием – исправлением участков, требующих доработки, и лессировками мест, где нужно было усилить звучность цвета или, наоборот, погасить слишком резкие контрасты, а также придать требуемый колорит для тех или иных участков живописи.

Лессировки осуществлялись прозрачными красками, для которых использовалось связующее высокого качества, не меняющее своего тона по высыхании. Часто лессировочными слоями прозрачной и полупрозрачной краски писали на светлых отражающих свет грунтах, тем самым добиваясь особой нарядности и звучности цвета. Так работали многие нидерландские, немецкие мастера, родоначальником масляной живописи братья Ван Эйк и другие.

При помощи лессировок художнику удавалось добиться необходимой полноты цветовой насыщенности особенно в тех деталях, которые невозможно было написать корпусными красками, например, при изображении сияния драгоценных камней, прочности стекла, ярких тканей и т. п.

Лессировка не обязательно была завершающим этапом, а могла проводиться и в середине работы с последующей работой уже корпусными красками. Лессировки исполнялись эластичными кистями по просохшей поверхности и в случае необходимости могли повторяться для усиления звучания.

Межслойная обработка

Техника а-ля прима представляет собой живопись «по сырому» - один-два дня краски на картине остаются непросохшими. Если используемый в картине грунт хорошего качества, если основа подготовлена соответствующим образом, а краски отобраны художником с учетом их свойств и на свежем связующем – сохранность живописи в будущем, как в отношении ее материальной структуры, так и оптических свойств, будут хорошей.

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

Причинами необходимости в такой обработке является: во-первых, плохое сцепление между отдельными слоями масляной краски. Если на высохшую масляную краску, имеющую прочную глянцевую корку, нанести кистью связующее (масло). Масло не смачивает поверхности 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 обработка.

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 лак, 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. Эта процедура проводится очень тщательно, чтобы не испортить предыдущей работы или вообще ее не уничтожить. Всегда следует помнить об уязвимости масляной краски, о недопустимости порезов, царапин, выбоин в красочном слое.

Если красочный слой хорошо просох, то предпочтительнее механическая обработка пемзовым порошком, нанесенным на мокрую холщовую ткань. Поверхность живописи шлифуют плавными с ровным нажимом круглыми движениями. По окончании операции картина промывается холодной водой и насухо вытирается.

Бритвенные лезвия можно применить, смазав часть поверхности картины льняным маслом. Обработка ведется небольшими участками, без нажима на лезвие, которым убирается пыль и выравнивается фактура. По окончании работы с поверхности тампоном, смоченным разбавителем № 2, снимают остатки свежего масла и крошки мусора.

Особенно неудавшиеся места можно выровнять или удалить ножом или скальпелем.

Обработанная таким образом поверхность картины должна иметь ровную матовую поверхность. Для продолжения работы красками ее необходимо протереть маслом.

При длительном ведении работы живопись ведется «от куска» - художник примерно знает, сколько он напишет за определенное время и смазывает этот участок маслом, которое втирается рукой или пальцем. Количество наносимого на поверхность связующего определяется опытным путем, но оно не должно течь, лучше, если его будет меньше, то есть участок вытерт ладонью почти насухо. На такой поверхности краски будут легко сплавляться и обрабатываться кистью. Если художник по каким-то причинам не сумел прописать запланированный участок, то лишнее масло необходимо удалить с его поверхности холщовой, не оставляющей ворсинок, тканью.

При работе над картиной небольшого размера тонкими мазками, при требующей длительного времени «миниатюрной» манере письма, особенно хорошо заметно налипание пыли на свежий красочный слой, чрезвычайно затрудняющее процесс живописи. В этом случае для межслойной обработки лучше применить более жидкое масло, наносимое тонким слоем.

Покрывные лаки

Завершающий слой на картине – лак. Он придает живописи глубину и блеск, защищает ее от загрязнений, механических и атмосферных воздействий.

Художники нашего времени применяют лаки, изготовленные на основе мягких и искусственных смол.

Лаки, изготовленные на основе этих смол, обратимы, то есть их прозрачность можно восстановить, и в случае необходимости они легко удаляются. В старину применяли также масляные лаки, которые со временем коричневели и мутнели, из-за чего их впоследствии приходилось снимать. Поскольку удалять эти лаки можно лишь сильными растворителями, которые размягчая лак нередко повреждали и краску, значительная часть картин старых мастеров была испорчена позднейшими реставрациями.

Поэтому растворимость картинного лака – требование, связанное с обеспечением сохранности картины. Однако трудно найти лак, который одновременно был бы оптически стойким и прочным. Стойкость мягких смол, растворяющихся в скипидаре, измеряется самое большее одним десятилетием.

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 самым верхним пластом картины, имеющим непосредственный контакт с окружающей средой.

Лаки, приготовленные на основе искусственных смол, меньше темнеют. Проведенные испытания показали, что пленка их сохраняет прозрачность и бесцветность. Однако пока неизвестно, как они проявят себя через длительное время: сохраняют ли растворимость и прозрачность, останутся эластичными, или станут хрупкими.

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании.

Задачи самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение различных познавательных задач;
- практическое применение знаний, умений;
- развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за его эффективностью.