

**АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной
и воспитательной
работе _____

Е.В. Горбылева

«_____» _____ 20____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании ПЦК:

Зав. ПЦК _____ / Захаренкова О.Э.

Протокол № _____

от «_____» _____ 20____ г.

Т.И. Шутова

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ

**Рабочая программа дисциплины для обучающихся
по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
виду: Станковая живопись; форме обучения: очной**

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

- Создание произведений изобразительного искусства.
- Образование художественное в детских школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
- Умение использовать основные живописные техники и материалы применять теоретические знания на практике, профессионально изображать натуру, уметь интерпретировать живописными средствами.
- Углубленная подготовка разнообразных техник и технологий живописи для создания произведений изобразительного искусства.
- Изучение свойств, условий создания, хранения, возможностей живописных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ

Дисциплина «Техника и технология живописи» входит в профессиональный цикл, вариативную часть учебных циклов ППССЗ.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Техника и технология живописи»

Выпускник должен обладать следующими **общими компетенциями**:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими **профессиональными компетенциями**.

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- специфику выразительных средств живописи, разнообразные техники живописи и истории их развития.
- условия хранения произведений изобразительного искусства, свойства живописных материалов.
- специфику живописных материалов.

Уметь:

- использовать основные изобразительные техники и материалы.
- уметь на практике применять как реставрационные мероприятия, так устранять ошибки непосредственно в работе.
- оценивать риски нарушений в технологии выполнения живописных работ.
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности, получение знаний о современных живописных материалах, их возможностях и эстетических качествах, знать методы ведения живописных работ.

Владеть:

- различными приемами выполнения живописных работ.
- умением находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Техника и технология живописи»

Общая трудоемкость составляет 52 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				практическая подготовка	самостоятельная работа студента	
1.	Общий профилирующий раздел	1	16	32	20	Зачет- просмотр
За весь период обучения:				32	20	

5. Образовательные технологии

В процессе подготовки специалистов используются следующие образовательные технологии:

Информационно-развивающие технологии, направлены на формирование системы знаний, запоминание приемов и способов и свободное владение знаниями и умениями. Самостоятельное изучение литературы, электронных средств информации по дисциплине.

Практико-ориентированные технологии. Направленные на формирование системы профессионально практических умений и навыков.

Развивающие проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбирать способы и средства их решения. Умение находить творческие решения поставленных задач.

Личностно-ориентированные технологии обучения: обучающиеся в ходе учебного процесса проходят тестирование способностей, умений и знаний и возникает необходимость создания условий для развития их индивидуальных способностей, развитие творческой активности.

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, в часах		Формы текущего контроля успеваемости
				Практическая	Самостоятельная	
1.	Основы технологии живописных материалов.		1-2	4		
2.	Акварельная живопись. Основные техники акварельной живописи.	1	3-6	8	6	Зачет-просмотр
3.	Гуашь. Основы технологии и способы работы.	1	7	2	2	Зачет-просмотр
4.	Пастель. Основы технологии и способы работы.	1	8	2	2	Зачет-просмотр
5.	Темпера. Основы технологии и способы работы.	1	10	4	2	Зачет-просмотр
6.	Масло. Основы технологии и способы работы.	1	11-16	12	8	Зачет-просмотр
Всего:				32	20	

5.2. Практические занятия

Раздел 1. Лекционный курс. Основные отличия и технологические отличия живописных материалов (краткое описание состава, технологии применения).

Раздел 2. Акварель - водорастворимая, прозрачная краска. Основные техники акварельной живописи. Техника – Аля-прима. Техника – по-сырому. Техника – лессировка. Техника – пуантелизм.

Раздел 3. Гуашь. Живопись, исполненная непрозрачными, плотными и кроющими красками с примесью белил.

Раздел 4. Пастель. Материал, который представляет собой цветную массу, сформованную в карандаши. Пастель не имеет прозрачности, имеет незначительное количество связующего вещества.

Раздел 5. Темпера. Способ живописи, выполненный красками, связующее которых состоит из натуральной или искусственной эмульсии.

Раздел 6. Масло. Художественные масляные краски, приготовленные путем растирания пигмента со связующим веществом, главной частью - масло. Технологические особенности письма подразумевают нанесение масляных красок на специально загрунтованную поверхность.

5.3. Семинарские занятия не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
1	Акварель. Основные техники акварельной живописи.	Техника – Аля-прима. Натюрморт «Яблоко». Формат А-2	Раз в две недели	1	2
2	Техника – по-сырому.	Натюрморт «Цветы». Формат А-2	Раз в две недели	1	2
3	Техника – лессировка.	Натюрморт «Вазочка». Формат А-2	Раз в две недели	1	4
4	Техника – пуантелизм.	Натюрморт «Кувшин». Формат А-2	Раз в две недели	1	2
5	Пастель.	Несложный натюрморт из 2 предметов. Формат А	Раз в две недели	1	2
6	Темпера.	Несложный натюрморт из 2предметов. Формат А-2.	Раз в две недели	1	2
7	Масло.	Натюрморт	Раз в	1	6

		из 2 предметов. Размер грунтованног о картона 20х30 см	две недели		
	Всего:				20

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Формой проверки и оценки учебной работы студентов; уровня полученных знаний и практических навыков и умений в объеме требований учебных программ - являются коллегиальные экзаменационные просмотры (семестровые и курсовые).

Критерии оценок

Оценка 5 (отлично). Знание основ технологии живописных материалов. Умение формулировать ответ и владение профессиональной терминологией. Живописная грамотность в решении этюда, осознанность, выполнение работы в полном объеме, на должном техническом уровне, с достаточной степенью законченности.

Оценка 4 (хорошо). Показать достаточные знания основ технологии живописных материалов. Умение достаточно грамотно формулировать ответ и владение профессиональной терминологией. Грамотно и в полной мере выполнить живописную работу.

Оценка 3 (удовлетворительно). Показать недостаточные знания основ технологии живописных материалов. Недостаточно грамотно формулировать ответ и не достаточно владение профессиональной терминологией. Недостаточная живописность этюда.

Оценка 2 (неудовлетворительно). Не показать знания основ технологии живописных материалов. Не уметь грамотно формулировать ответ и не владение профессиональной терминологией. Выполнение работы не в полном объеме. Незаконченность этюда.

Экзаменационные (зачетные) требования к оцениванию уровня знаний, умений и навыков к исполнению практических и теоретических заданий дисциплины «Техника и технология живописи» по курсу обучения.

1 курс: Знание основ технологии живописных материалов. Умение формулировать ответ и владение профессиональной терминологией. Живописная грамотность в решении этюдов выполненных в разных изобразительных приемах, выполнение этюдов в полном объеме, на должном техническом уровне, с достаточной степенью законченности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1.1. Рекомендуемая литература

1. Основы живописи: полный курс живописи и рисунка/ пер. О. Вартанова. – СПб : Весант, 1994.
2. Все о технике: живопись акварелью / пер. текста: С. Загорская [и др.]. – М.: Арт-Родник, 2006. – 144 с.: ил.
3. Гренберг, Ю.И. Технология живописи/ Ю.И. Гренберг. – М., 1982.
4. Кальнинг, А.К. Акварельная живопись. Краткое руководство/ А.К. Кальнинг. – М., 1968.
5. 6.Киплик, Е.А. Техника живописи/ Е.А. Киплик. – М.: Сварог и К, 1988.
6. 7.Лентовский, А.М. Технология живописных материалов/ А.М. Лентовский. – М.: Искусство, 1949.
7. Платова, Н. Ларионов, В. Живопись. Масляные краски и их свойства/ Н. Платонова, В. Ларионов. – М., 1994.
8. Все о технике живописных материалов / пер. текста А.И. Ильф.- М.: Арт- Родник, 1998.-144 с.:
9. Живопись масляными красками для начинающих / Э. Крошоу.- М.: АСТ, 2004.- 63 с.: ил.- (школа живописи).
10. Техника живописи. Практические советы.- М.: Изд-во академии художеств СССР 1960 г.

7.1.2. Основная литература

1. Беда, Г.В. Живопись и ее изобразительные средства/ Г.В. Беда. – М., 1977.
2. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты/ Г.В. Беда. – М., 1981.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи/ Н.Н. Волков. – М., 1981.
4. Унковский, А. Живопись. Вопросы колорита/ А. Унковский. – М., 1980.
5. Акварельная живопись: краткое руководство (учеб. Пособие для худож. уч-щ)/ А.Кальнинг.- М.: Искусство, 1968.-73 с.ил.

6. Полный курс акварели для начинающих и студентов художественных вузов: учебное издание/Б. Айзенбарт; пер.Н.Панкратовой.- М.:Аст: Астрель, 2004.-64с.: ил
7. Основы понимания живописи / П.К. Суздалев.- М.: Искусство, 1964.- 88.: ил.
8. Живопись маслом. Пейзаж : учеб. Пособие/ Владимир Кульков.- СПб.: Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013 . – 24, (1) с.: ил.+ DVD.
9. Полный курс акварели для начинающих и студентов художественных вузов: учебное издание/Барбара Айзенбарт.- М.:Внешсигма, 1994.- 64с.: ил.
- 10.К. Богаевский: (альбом Ромашкова).- М.: изобразительное искусство, 1979.- 28 с.: ил.
- 11.Полный курс масляной живописи: От хорошей техники к индивидуальному стилю/ Х. Руиссинг.-М.: АСТ, 2003.- 120 с.: ил.- (Энциклопедия художника)

Дополнительная литература

1. Мартин, Дж. Учимся смешивать цвета / Джуди Мартин; пер. с англ. М. Туриловой. – М.: АСТ, 2004. – 64 с.
2. Пауэл, У.Ф. Цвет и как его использовать/ У.Ф. Пауэл. – Мн.: Белорусский дом печати, 2008.
3. Платова, Н. Ларионов, В. Живопись. Масляные краски и их свойства/ Н. Платонова, В. Ларионов. – М., 1994.
4. Стасевич, В.Н. Искусство портрета/ В.Н. Стасевич. – М., 1978.
5. Унковский, А. Живопись. Вопросы колорита/ А. Унковский. – М., 1980.
6. Яшухин, А.П. Живопись/ А.П. Яшухин. – М.: Просвещение, 1985.
7. Восприятие картины: пособие для учителя / Н.Н. Волков; под ред. И.П.Глинской.-2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1976.- 32 с., 22кл.
8. О колорите/ А. Алексеев.- М. Изобразительное искусство, 1974.- 176.: ил.
9. М.Туриловой.- М.: Аст, 2004.- 64 с.: ил.- (Школа живописи).
- 10.Основы живописи: полный курс живописи и рисунка/ (пер. текста и издательская подготовка О. Варганова).- СПб. : Весант, 1994.- 128 с.: ил.
- 11.Как создается картина Г.С. Островский.- 2-е изд., испр. И доп.- М.Изобразительное искусство, 1976. – 96 с.: ил
- 12.Основы понимания живописи/ П.К. Суздалев.- М.: Искусство, 1964.-88 с.ил.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Традиционные формы практических занятий, чередовать с диалоговой формой, использовать постановку проблемного обучения, элементы интерактивных технологий: групповая деятельность, проектирование.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий практические и теоретические занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать практическую помощь студентам в выполнении поставленной задачи. Раскрыть положительные стороны и недостатки выполненного задания. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий, посещение выставок, участия в конкурсах по профилю специальности.

Выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить творческую инициативу при выполнении поставленных задач.

7.2.2. Информационно- программные средства

<http://www.practicum.org> Академия Художеств | Practicum коллекция изобразительного опыта(в контакте).

<http://rah.ru> РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ Официальное информационное сообщество РАХ. Новости о важных событиях, выставках и проводимых мероприятиях.

<http://www.nimrah.ru/> Музей Академии Художеств

www.spb-uniart.ruwww.spbsh.ruВыставочный Центр Союза Художников

Российская академия (RusAcademyofArt) в Твиттере twitter.com

Российская академия художеств - ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ КУЛЬТУРА. РФ culture.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение практических занятий. В нее входят: мастерские рисунка, живописи с натюрмортным и методическим фондами, выставочный зал, наглядные пособия, столы для натурных постановок, информационно-программные средства.

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Специализированных лабораторий не предусмотрено.

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Натюрмортные столы, подиумы для постановок.

Мольберты, станки для обучающихся.

Выставочные витрины, оборудование для организации экспозиций, просмотров.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом в рабочую программу «Техника и технология живописи» ППСЗ по специальности 54.02.05 Живопись, вид – станковая живопись вносятся следующие дополнения и изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел и пункт рабочей программы дисциплины	Изменение
П. 4	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Техника и технология живописи» составляет 52 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	семестр	неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Групповые занятия	самостоятельная работа студента	
1.	Общий профилирующий раздел	1	16	32	20	Зачет - просмотр
За весь период обучения:				32	20	

Общая трудоемкость дисциплины «Техника и технология живописи» составляет: максимальная учебная нагрузка – 52 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 32 часа; самостоятельной работы – 20 часов.

Рабочая программа по разделам

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели	Виды учебной работы, в часах				Формы текущего контроля успеваемости
				Практи-ческая	Самостоя-тельная	лекции	семинары	
1.	Основы технологии живописных материалов.	1	16	2	2			беседа-опрос
2	Акварельная живопись. Основные техники акварельной живописи.			8	4			просмотр
3	Гуашь. Основы технологии и способы работы.			2	2			просмотр
4	Пастель. Основы технологии и способы работы.			2	2			просмотр
4	Темпера. Основы технологии и способы работы.			8	4			просмотр
5	Масло. Основы технологии и способы работы.			10	6			зачет-просмотр
	Всего			32	20			

Дополнения и изменения рабочей программы одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии по специальностям укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств (протокол №10 от 24.06.2024 г.)

Заведующий ПЦК

Захаренкова О.Э.