

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрой

протокол №7

от 20.03.2020

зав. кафедрой:

Борисова В.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ, ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специальность: 54.05.02 Живопись

Специализация: №4 - художник-живописец (церковно-историческая живопись)

Уровень высшего образования: специалитет

Факультет: декоративно-прикладного искусства

Форма обучения: очная

Курс: 1

Семестры: 1

Форма контроля: зачет с оценкой

Автор: доцент кафедры, кандидат искусствоведения, член Союза художников России

Н.Г. Кузнецов

Мстёра
2020

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

а) общекультурные компетенции

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

Знать:

принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.

Уметь:

абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.

Владеть:

абстрактным мышлением, анализом, синтезом\

Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);

Знать:

принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.

Уметь:

саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.

Владеть:

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

б) общепрофессиональные компетенции

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

Знать:

способы собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.

Уметь:

собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

Владеть:

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

Знать:

способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

Уметь:

создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

Владеть:

способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

в) профессиональные компетенции, педагогическая деятельность

способность донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца (ПК-22):

Знать:

- способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися;
- как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи;
- техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.

Уметь:

- донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании;
- на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся;
- обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.

Владеть:

- способами донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании;
- умением на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся;
- способами обучения практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.

г) профессиональные компетенции, соответствующие специализации

- способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи (ПСК-4.4);

знать: художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи;

уметь: профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи;

владеть: методикой применения художественных материалов, техники и технологии, применяемой в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные группы красок и их свойства
- основные свойства масел для живописи
- различные грунты и основы под живопись
- технику живописи старых мастеров
- различные техники монументальной живописи
- основные этапы ведения живописной работы

Уметь:

- использовать на практике свойства масляных красок
- грамотно применять различные масла при ведении живописной работы
- грунтовать различные основы под живопись
- выстаивать палитру масляной живописи

Владеть:

- техникой масляной живописи
- технологией подготовки различных основ под масляную живопись
- этапами ведения живописной работы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Блок. 1. Базовая часть.

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной составляющей Основной образовательной программы специальности 54.05.02 Живопись, Специализация: 04 – художник живописец (церковно-историческая живопись) и согласована с другими дисциплинами учебного плана, такими как «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение и колористика», «Пластическая анатомия», «Техника живописи, технология живописных материалах», «Основы проектирование и макетирования». Обучение в рамках дисциплины будет использовано при подготовке к итоговой аттестации

3. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Вид учебной работе	Всего Часов	Семестры										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (всего)	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лекции	12	12										
Практические занятия (24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет)	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой										
Общая трудоемкость час	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зач.ед.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Содержание дисциплины

Содержание программы дисциплины разработано с учетом возможности ее реализации посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Дистанционной организации самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Красочные материалы живописи.	Основные группы красок: минеральные и органические краски, их свойства. Особенности использование минеральных и органических красок в масляной живописи.
2	Техника масляной живописи	Основные группы масел используемых в масляной живописи Свойства льняного, макового и орехового масла. Потемнение и пожелтение масляной живописи, и способы борьбы с ними. Использование смол и лаков в масляной живописи и их свойства. Лаки на палитру. Лаки для межслойных обработок. Покрывные лаки и свойства. Летучие смолы: керосин, терпентин, пенен. Жухлость живописи и способы борьбы с ней. Основы под живопись: дерево, металл, холст, картон, бумага. Положительные и

		отрицательные свойства различных основ под живопись. Виды грунтов для масляной живописи: клеевые, масляные, эмульсионные. Основные этапы ведения живописного этюда: эскиз рисунок под живопись подмалевок работа над деталями лессировка Два основных метода ведения живописных работ: алла-прима, длительный этюд.
3	Техника живописи «старых мастеров».	Этапы развития техники масляной живописи. Особенности фламандской и итальянской манеры живописи. Трех стадийный метод живописи старых мастеров: рисунок подмалевок лессировка Понтия сфумато и валёр. Различные виды лессировок: тонирующая, моделирующая, «мутная». Техника живописи: Леонарда Винчи, Вечеллио Тициан, Паоло Веронезе, Рембрандт Харменс ван Рейн, Джованни Баттиста Тьеполо и т.д. Техника и технологические особенности живописи импрессионистов.
4	Выполнение простого натюрморта в технике старых мастеров.	Использование на практике в масляной живописи приемов Живописи «старых мастеров». Импрематуры под живопись, болюсные грунты. Трех стадийный метод ведения живописной работы. Использование тонировок в живописи натюрморта.

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семи н	СРС	Всего час.
1	Красочные материалы живописи	4					4
2	Техника масляной живописи	4					4
3	Техника живописи старых мастеров	4					4
4	Выполнение простого натюрморта в технике старых мастеров.		24			36	60

4.3. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	I	Красочные материалы живописи	4
2.	1.1	Введение. Общие сведения о красках.	2
3.	1.2	Минеральные краски, органические краски.	2
4.	II	Техника масляная живописи	4
5.	2.1	Масла смолы и лаки в живописи.	2
6.	2.3	Основы под живопись, грунты.	2
7.	III	Техника живописи старых мастеров	4

8.	3.1	Появление и этапы развития техники масляной живописи.	2
9.	3.2	Два метода живописи старых мастеров (Фламандский и Итальянский метод) Техника живописи: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Кореджо, Ван Эйка. Вечеллио Тициан, Паоло Веронезе, Рембрандт Харменс ван Рейн, Рубенс.	2
10.	IV	Выполнение простого натюрморта в технике старых мастеров	6
11.	4.1	Этапы развития техники монументальной живописи.	2
12.	4.2	Темперная настенная живопись.	2
13.	4.3	Масленая настенная живопись	2

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

а) Основная литература:

Кузнецов Н.Г. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – СПб: ВШНИ. 2019 с. – 62 с. ISBN 978-5-907193-29-1

б) дополнительная литература

1. Киплик Д.И. Техника живописи М: Издательский «В. Шевчук» 2008. – 502с., илл
2. Салько Н.Б. Живопись древней Руси XI- начала XIII века : Мозаики. Фрески. Иконы / Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 экз.
3. Дионисий "живописец пресловущий" к 500- летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря : Выставка произв. древнерусск. иск. XV-XVI веков из собр. музеев и библиотек России / Гос. третьяковская галерея. - : Сев.паломник, 2002. - 303 с. 1 экз.
4. Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х т. Т.1. Доисторический период. Египет. Передняя Азия, Эллада. Рим. Древнехристианская эпоха. Арабы. Зодчество на Западе : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 480 с. 1 экз.
5. Гнедич П. П. История искусств.Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х тт. Т.2. Италия в эпоху Возрождения. Нидерланды, Испания. Германия, Позднейшие стадии западного искусства : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 576 с. : 1 экз.
6. Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х тт. Т.3. Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Русское искусство : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 6400. - 640 с. 1 экз.
7. Орлова М. А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII- начало XVI в. Ч.1 : / Орлова Мария Алексеевна ; М.А. Орлова. - М : Северный паломник, 2004. - 496 с. 1 экз.
8. Фейнберг Л.Е. Лессировка и техника классической живописи. М: 2017 – 73 с. Ил.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (матрица формирования профессиональных компетенций в формате ФГОС 3+ВО).

ОК	Содержание ОК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ОК 1	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая. Беседа:	План-конспект. Промежуточные просмотры: - визуальный; -	Пороговый 0 – 40 Не знает принципы абстрактного мышления, анализа,

	<p>Знать: принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Уметь: Абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.</p> <p>Владеть: абстрактным мышлением, анализом, синтезом.</p>	<p>- итоговая; - конференция. Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельные живописные этюды);</p>	<p>сравнительный; - беседа. Экзаменационный Просмотр: - обсуждение</p>	<p>синтеза.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет абстрактным мышлением, анализом, синтезом.</p>
ОК 7	<p>способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала</p> <p>Знать: принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.</p> <p>Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.</p> <p>Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая. Беседа: - итоговая; - конференция. Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельные живописные этюды);</p>	<p>План-конспект. Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа. Экзаменационный Просмотр: - обсуждение</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.</p> <p>Высокий –</p>

				86 - 100 Владеет способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК	Содержание ОПК	Технология формирования	КОС оценивания	6-рейтинговая шкала
ОПК 1	способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления Знать: способы собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства. Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно	Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая. Беседа: - итоговая; - конференция. Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельные живописные этюды);	План-конспект. Промежуточные просмотры: - визуальный; - сравнительный; - беседа. Экзаменационный Просмотр: - обсуждение	Пороговый 0 – 40 Не знает способы собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства. Стандартный – 41 – 70 Знает способы собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства. Повышенный –71 – 85 Умеет собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного

	<p>владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.</p> <p>Владеть: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.</p>			<p>искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления</p>
ОПК 2	<p>способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.</p> <p>Знать: способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая. Беседа: - итоговая; - конференция. Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельные живописные этюды);</p>	<p>План-конспект. Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа. Экзаменационный Просмотр: - обсуждение</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Знает способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Не знает способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах</p>

	<p>теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Владеть: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>			<p>профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.</p>
ПК	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПК 22	способность донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или	<p>Лекция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводная; - обзорная; - итоговая. <p>Беседа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговая; - конференция. 	<p>План-конспект. Промежуточные просмотр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визуальный; - сравнительный; - беседа. 	<p>Пороговый - 0 – 40 Не знает способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед</p>

	<p>творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися; - как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи; - техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании; - на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся; - обучать практическому 	<p>Практические занятия; выполнение заданий по живописи</p> <p>СРС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебная задача (самостоятельные живописные этюды); 	<p>Экзаменационный</p> <p>Просмотр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обсуждение 	<p>обучающимися;</p> <p>Не знает как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи;</p> <p>- Не знает техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.</p> <p>Стандартный – 41 – 70</p> <p>Знает способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися;</p> <p>Знает как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи;</p> <p>Знает техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.</p> <p>Повышенный -71 – 85</p> <p>Умеет донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании.</p> <p>Умеет на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся.</p> <p>Умеет обучать</p>
--	--	--	--	---

	<p>владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способами донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании; - умением на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся; - способами обучения практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца. 			<p>практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.</p> <p>Высокий – 86 - 100</p> <p>Владеет способами донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании. Владеет умением на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся; Владеет способами обучения практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.</p>
ПСК	Содержание ПСК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПСК 4.4	<p>способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи</p> <p>Знать:</p>	<p>Лекция: Провокация; Выполнение практических заданий; Итоговая конференция</p> <p>Практические занятия Мастер класс; Выполнение практических заданий</p> <p>СРС Учебная задача; (подготовка</p>	<p>Подготовка вопросов для получения ответов; Просмотр, обсуждение результатов Просмотр выполненных заданий, визуальный, сравнительный, аналитический. Просмотр выполненных заданий по</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает</p>

	<p>художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи;</p> <p>Уметь: профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи;</p> <p>Владеть: методикой применения художественных материалов, техники и технологии, применяемой в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи</p>	<p>материалов для живописи</p>	<p>самостоятельно й работе; Количественны е и качественные характеристики работы</p>	<p>художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи;</p> <p>Повышенный – 71 – 85 Умеет профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет методикой применения художественных материалов, техники и технологии, применяемой в творческом процессе художника-живописца в области церковно-исторической живописи</p>
--	---	--------------------------------	--	---

6.1 Технологическая карта проведения дифференцированного зачета

№	Критерии оценивания живописной работы, выполненной студентом на практических занятиях	б-рейтинговая шкала
1	<p>• Студент допускается к дифференцированному зачету только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя,</p>	<p>Высокий 86 - 100</p>

	<p>семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате. • Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения постановки. • Передано расположение плоскости и предметов натюрморта в пространстве путём использования линейной перспективы. • При построении определены пропорции и характер предметов постановки. • Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). На практике в живописи демонстрируется понимание локального цвета, дополнительного цвета, рефлекса, блика. • Переданы тональные отношения в живописи между предметами и драпировками постановки. Достигнуто цельное восприятие работы. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к дифференцированному зачету только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги. • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • В композиции постановки недостаточно точно найден размер изображения в формате листа. Предметы немного крупны или мелки к формату. • Есть ошибки, существенно не влияющие на передачу линейной перспективы и пропорций предметов постановки. Некоторые нарушения в построении плоскости в пространстве, с ошибками переданы пропорции предметов, в результате теряется характер. • Передан общий цветовой строй постановки с небольшими неточностями при живописном решении света, тени, рефлексов. • Наблюдается одинаковость тонального решения предметов и драпировок постановки, что не даёт восприятие полной завершенности работы. 	Повышенный 71 - 80
3	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к дифференцированному зачету только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги. • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в 	Стандартный 41 - 70

	<p>рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натюрморт имеет композиционные ошибки. Предметы постановки плохо связаны масштабом с заданным форматом листа. • Имеются ошибки в построении плоскости в пространстве: относительно линии горизонта смотрящего и сокращение углов плоскости в точке схода. • Неверно взяты пропорции предметов при построении, что значительно искажает их форму и характер. • Не переданы тепло-холодные отношения в живописи. Отсутствуют световые рефлексии. • Нарушены тональные отношения. В результате не получается целостного изображения. 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к дифференцированному зачету только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги. • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Отсутствует композиция. Предметы очень крупны или малы к заданному формату. Изображение постановки чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз в листе бумаги. • Отсутствует линейная перспектива в изображении плоскости. • Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. Нет моделировки формы цветом. • Не переданы тональные отношения в живописи. 	Пороговый 0 - 40

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную шкалу:

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно

от 71 до 85 – хорошо

от 86 до 100 баллов – отлично

6.2. Вопросы к дифференцированному зачёту.

- 1) Назовите две основные группы красок и их свойства.
- 2) Назовите краски, чаще всего используемые в классической живописи.
- 3) Перечислите масла, подходящие для живописи, их свойства и на какие группы они делятся.
- 4) Объясните процесс высыхания масляных красок, его влияние на живописную поверхность картины.
- 5) Перечислите основные разжижители масляных красок и масла, назовите их основные свойства.
- 6) Какие существуют способы борьбы с жухлостью, потемнением и пожелтением масляных красок?
- 7) Назовите основные смолы и лаки, их свойства и назначение в масляной живописи.
- 8) Расскажите об основных методах ведения масляной живописи. Перечислите этапы ведения живописи.
- 9) Какие основы используются под живопись, их свойства и особенности?

- 10) Назовите грунты для масляной живописи, их свойства и влияние на технику ведения живописной работы.
- 11) Расскажите о технике мастеров эпохи «Возрождения» (Леонадо Да Винчи, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Рубенс, Рембрандт).
- 12) Назовите отличительные особенности монументальной живописи. Расскажите о материалах и технике настенной живописи.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

Кузнецов Н.Г. Техника живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – СПб: ВШНИ. 2019 с. – 62 с. ISBN 978-5-907193-29-1

б) дополнительная литература

1. Киплик Д.И. Техника живописи М: Издательский «В. Шевчук» 2008. – 502с., илл.
2. Салько Н.Б. Живопись древней Руси XI- начала XIII века : Мозаики. Фрески. Иконы / Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 экз.
3. Дионисий "живописец пресловущий" к 500- летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря : Выставка произв. древнерусск. иск. XV- XVI веков из собр. музеев и библиотек России / Гос. третьяковская галерея. - : Сев.паломник, 2002. - 303 с. 1 экз.
4. Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х т. Т.1. Доисторический период. Египет. Передняя Азия, Эллада. Рим. Древнехристианская эпоха. Арабы. Зодчество на Западе : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 480 с. 1 экз.
5. Гнедич П. П. История искусств.Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х тт. Т.2. Италия в эпоху Возрождения. Нидерланды, Испания. Германия, Позднейшие стадии западного искусства : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 576 с. : 1 экз.
6. Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х тт. Т.3. Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Русское искусство : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 6400. - 640 с. 1 экз.
7. Орлова М. А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII- начало XVI в. Ч.1 : / Орлова Мария Алексеевна ; М.А. Орлова. - М : Северный паломник, 2004. - 496 с. 1 экз.
8. Орлова М. А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII - начало XVI в. Ч. II : / Орлова Мария Алексеевна ; М.А. Орлова. - М : Северный паломник, 2004. - 416 с. 1 экз.
9. Власов В. Г. Стили в искусстве : Словарь имен. Архитектура, графика, декоративно - прикладное искусство, живопись, скульптура. Т.3 М-Я / Власов Виктор Георгиевич ; В.Г. Власов. - СПб : Кольна, 1997. - 655 с 1 экз.
10. Петрушевский О. Краски и живопись. Изд. 2--е : / О. Петрушевский ; О. Петрушевский. - СПб : Типография М.М. Стасюлевича, 1901. - 325 с. 1 экз.
11. Муратов П. П. Древнерусская живопись. История, открытия и исследования : / Муратов Павел Павлович ; П.П.Муратов, Сот. предисл. А.М. Хитрова. - М : Айрис-пресс, 2005. - 432 с. 1 экз.
12. Лазарев В. Н. Страницы истории новгородской живописи : Двусторонние таблетки из собора св. Софии в Новгороде / Лазарев Виктор Никитич ; В.Н. Лазарев; Ред. Г.И. Вздорнов. - М : Искусство, 1983. - 168 с. : 1 экз.

13. Виктор Васнецов и религиозно-национальное направление в русской живописи конца XIX - начала XX века / Гусакова Виктория ; В.Гусакова. - СПб : Аврора, 2008. – 192 1 экз.
14. Борисова В. Ю. Профессиональное образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры : Автореф. дис. ... к.п.н. Спец. 13.00.08 - Теория и методика проф. обр. / Борисова Валерия Юрьевна. - М, 2010. – 22с. 1 экз.
15. ВШНИ. Институт традиционного прикладного искусства. Основная образовательная программа высшего профессионального образования по направлению 071001- Живопись : степень (квалификация):художник-живописец (04-церковно-историческая живопись) / ВШНИ. Институт традиционного прикладного искусства ; под ред. В.Ф.Максимович и С.Г. Сойникова. - СПб, 2010. - 280. 3 экз.
16. Популярная художественная энциклопедия . Кн.1 :
Архитектура.Живопись.Скульптура.Графика. Декоративное искусство. / гл.ред.В.М.Полевой. - М : Советская энциклопедия, 1986. – 447 1 экз.
17. Популярная художественная энциклопедия . Кн.2 М - Я :
Архитектура.Живопись.Скульптура.Графика. Декоративное искусство. / гл.ред.В.М.Полевой. - М : Советская энциклопедия, 1986. – 432 1 экз.
18. Лебедко В.К., Ковалев А.А., Козлов В.И. Рисунок: иллюстрированная учебно-методическая программа для студентов 1-5 курсов (по специальностям: "живопись", "декоративно-прикладное искусство и народные промыслы") : Учебно-методическое пособие / Лебедко В.К., Ковалев А.А., Козлов В.И. ; Лебедко В.К. и др. - М. : "Прометей", 2012. – 167 1 экз.
19. Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов (ГРИФ УМО) / Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. ; Бобров Ю.Г. - М. : Художественно-педагогическое издательство, 2008 . – 125 10 экз.
20. Фейнберг Л.Е. Лессировка и техника классической живописи. М: 2017 – 73 с. Ил.

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

1. <http://treyakovgallery.ru>
2. <http://wikipedia.ru>
3. <http://bibliotekar.ru>
4. <http://smallbay.ru>
5. <http://classical-painting.ru>
6. <http://icon-art.info>
7. <http://dionisy.com>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Аудиторные занятия

Освоение дисциплины проводятся в виде лекций (теоретическая часть) и практических занятий.

Лекции делятся на следующие виды:

вводная (определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение основных направлений);

обзорная (лекция высокого уровня систематизации и обобщения материала);

итоговая (делаются выводы, выделяется главное, обозначаются перспективы использования полученной информации, знаний).

Практические занятия проводятся в форме симуляции и мастер- класса.

Симуляция – это организация работы в «фиктивных, имитирующих реальные» ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии;

Мастер-класс – это форма организации обучающего или демонстрационного занятия.

По преследуемым мастер-классом целям различают два основных вида мастер-классов:

обучающий, где основной целью обучения является овладение обучаемым лицом изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями);

демонстрационный, где основной целью занятия является демонстрация идей, возможностей или достижений в обозначенной сфере обучаемому лицу.

При освоении дисциплины обучающийся должен получить теоретические знания и овладеть умениями и навыками академической и декоративной живописи по следующим разделам и темам:

Раздел 1. Красочные материалы живописи.

Вводная, обзорная лекция: Основные группы красок: минеральные и органические краски, их свойства. Особенности использования минеральных и органических красок в масляной живописи.

Раздел 2. Техника масляной живописи.

Вводная, обзорная лекция: Основные группы масел используемых в масляной живописи. Свойства льняного, макового и орехового масла. Потемнение и пожелтение масляной живописи, и способы борьбы с ними. Использование смол и лаков в масляной живописи и их свойства. Лаки на палитру. Лаки для межслойных обработок. Покрывные лаки и свойства. Летучие смолы: керосин, терпентин, пены. Жухлость живописи и способы борьбы с ней. Основы под живопись: дерево, металл, холст, картон, бумага. Положительные и отрицательные свойства различных основ под живопись. Виды грунтов для масляной живописи: клеевые, масляные, эмульсионные. Основные этапы ведения живописного этюда: эскиз, рисунок под живопись, подмалевок, работа над деталями, лессировка. Два основных метода ведения живописных работ: алла-прима, длительный этюд.

Раздел 3. Техника живописи «старых мастеров».

Вводная, обзорная лекция: Этапы развития техники масляной живописи. Особенности фламандской и итальянской манеры живописи. Трех стадийный метод живописи старых мастеров: рисунок, подмалевок, лессировка. Понтия сфумато и валёр. Различные виды лессировок: тонирующая, моделирующая, «мутная». Техника живописи: Леонарда Винчи, Вечеллио Тициан, Паоло Веронезе, Рембрандт Харменс ван Рейн, Джованни Баттиста Тьеполо и т.д. Техника и технологические особенности живописи импрессионистов.

Раздел 4. Выполнение простого натюрморта в технике «старых мастеров».

Студент выполняет с натуры этюд простого натюрморта состоящего из предметов и драпировок различных фактур (стекло, дерево, керамика). Использует на практике в масляной живописи приемы живописи «старых мастеров»: импрематуры под живопись, болюсные грунты, трех стадийный метод ведения живописной работы. На завершающем этапе использует тонировки и лессировки в живописи натюрморта.

Задание: Выполнить простой натюрморт, используя технику и приемы «старых мастеров».

Формат: 50X40, расположение горизонтальное.

Материалы: холст, масло

Этапы выполнения работы:

1. Выполняются 2-3 эскиза формата 10X15, один из эскизов может быть тональным. При исполнении эскизов, обращается внимание, на выявление композиционного центра натюрморта (букет цветов в кувшине). Определяют основные тональные и цветовые отношения в живописи.
2. В подготовительном рисунке по живописи особое внимание уделяется передаче характера формы изображаемых предметов.

3. Раскрывая формат цветом, работа ведется от светлых к более темным участкам изображения по цвету и тону.
4. Моделируя цветом форму предметов натюрморта, внимание уделяется организации касаний формы предметов к фоновым участкам постановки.
5. На завершающем этапе акцентируется композиционный центр постановки.

9.2. Внеаудиторная самостоятельная работы студентов.

Тема 1. Натюрморт с предметами быта.

Студент самостоятельно выбирает предметы быта различные по форме и фактуре, драпировки локальные по цвету и различные по тону, муляжи фруктов и овощей различные по масштабу, цвету, форме и фактуре. В эскизах выявляется композиционный центр постановки, определяются основные тональных и цветовых отношений живописи. В подготовительном рисунке передается характер предметов постановки. Организуются в живописи касания формы предметов к фоновым участками постановки. Расставляются цветовые и тональные акценты в живописи натюрморта.

Задание:

Натюрморт ставится из 3-4-х предметов быта различных по форме и фактуре (кувшин, чашка, тарелка или плетеная корзинка), и 3-4-х драпировок локальных по цвету и различных по тону. Постановка, так же включает, 3-4 муляжа фруктов и овощей, различных по масштабу, цвету, форме и фактуре. Освещение боковое или фронтальное дневное.

Формат: 50X40, расположение горизонтальное.

Материалы: холст, масло

Этапы выполнения работы:

1. Выполняются 2-3 эскиза формата 10X15, один из эскизов может быть тональным. При исполнении эскизов, обращается внимание, на выявление композиционного центра натюрморта (букет цветов в кувшине). Определяют основные тональные и цветовые отношения в живописи.
2. В подготовительном рисунке по живописи особое внимание уделяется передаче характера формы букета, в целом, и его деталей: бутонов, цветов, веток, листвы.
3. Раскрывая формат цветом, работа ведется от светлых к более темным участкам изображения по цвету и тону.
4. Моделируя цветом форму предметов натюрморта, внимание уделяется организации касаний формы предметов к фоновым участкам постановки.
5. На завершающем этапе акцентируется композиционный центр постановки

9.3. Технологические карты проведения дифференцированного зачета Самостоятельной работы студента.

№	Критерии оценивания живописной работы, выполненной студентом самостоятельно	б-рейтинговая шкала
1	<p>• Студент допускается к экзаменационному просмотру только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги.</p>	<p>Высокий 86 - 100</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Скомпоновано изображение натюрморта в заданном формате. • Композиционно уравновешены правая и левая часть изображения постановки. • Передано расположение плоскости и предметов натюрморта в пространстве путём использования линейной перспективы. • При построении определены пропорции и характер предметов постановки. • Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). На практике в живописи демонстрируется понимание локального цвета, дополнительного цвета, рефлекса, блика. • Переданы тональные отношения в живописи между предметами и драпировками постановки. Достигнуто цельное восприятие работы. 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги. • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • В композиции постановки недостаточно точно найден размер изображения в формате листа. Предметы немного крупны или малы к формату. • Есть ошибки, существенно не влияющие на передачу линейной перспективы и пропорций предметов постановки. Некоторые нарушения в построении плоскости в пространстве, с ошибками переданы пропорции предметов, в результате теряется характер. • Передан общий цветовой строй постановки с небольшими неточностями при живописном решении света, тени, рефлексов. • Наблюдается одинаковость тонального решения предметов и драпировок постановки, что не даёт восприятие полной завершенности работы. 	Повышенный 71 - 80
3	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги. • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Натюрморт имеет композиционные ошибки. Предметы постановки плохо связаны масштабом с заданным форматом листа. 	Стандартный 41 - 70

	<ul style="list-style-type: none"> • Имеются ошибки в построении плоскости в пространстве: относительно линии горизонта смотрящего и сокращение углов плоскости в точке схода. • Неверно взяты пропорции предметов при построении, что значительно искажает их форму и характер. • Не переданы тепло-холодные отношения в живописи. Отсутствуют световые рефлекс. • Нарушены тональные отношения. В результате не получается целостного изображения. 	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Студент допускается к экзаменационному просмотру только при отсутствии академической задолженности. Работы, представленные на экзаменационный просмотр, должны быть аккуратно оформлены. Работы в технике масляной живописи должны быть окантованы профильной рейкой, с тыльной стороны подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). Работы в технике акварельной и темперной живописи представляются на просмотр, оформленные на паспарту из ватманской бумаги. • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Отсутствует композиция. Предметы очень крупны или малы к заданному формату. Изображение постановки чрезмерно сдвинуто вправо или влево, вверх или вниз в листе бумаги. • Отсутствует линейная перспектива в изображении плоскости. • Предметы не построены, существенно искажены их пропорции. Нет моделировки формы цветом. • Не переданы тональные отношения в живописи. 	Пороговый 0 - 40

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную шкалу:

- от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно
- от 41 до 70 баллов – удовлетворительно
- от 71 до 85 – хорошо
- от 86 до 100 баллов – отлично

10. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Лекции: вводная, обзорная, информационная.

Практический материал: практические занятия в форме симуляции, мастер- класса.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Учебная аудитория №213 для проведения занятий лекционного и семинарского типов, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся.

Перечень основного оборудования: ноутбук с подключением к сети Интернет, доска меловая, учебные столы и стулья, стол и стул преподавателя. Скульптурный станок. Шкаф подиум для скульптур.

Учебно-наглядные пособия: Натюрмортный фонд: муляжи овощей и фруктов, чучела животных и птиц, черепа человека, слепки гипсовых голов, 2 скелета, слепки гипсовых торсов, слепки гипсовых фигур, геометрические гипсовые тела, геометрические каркасы, слепки гипсовых орнаментов.

Перечень лицензионного программного обеспечения: антивирусная защита Kaspersky.