

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.06.2024 15:55:01
Уникальный идентификатор:
d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.01.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	Изобразительное искусство
Форма обучения	заочная

Авторы: Грищенко И.В., Кузьмина И.П.

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от 16 февраля 2024 г. № 11.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний о художественных, технических и технологических особенностях использования живописных материалов в изобразительном искусстве и умений творчески применить полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.

Задачи:

- усвоение основных технических приемов и технологии работы с различными живописными материалами;
- формирование навыков и умений грамотного ведения живописного процесса;
- освоение различных живописных техник;
- формирование объективных критериев в оценке классического наследия отечественной и зарубежной школы искусства;
- ознакомление с историей развития художественных материалов и техник на примере творчества великих мастеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Технология живописных материалов» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили «Изобразительное искусство». Дисциплина предлагается студентам как курс по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «История визуально-пространственных искусств», «Живопись», «Живописная композиция и основы цветоведения».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих **компетенций**:

УК1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.

ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.

ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Тип задач профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
педагогический	УК1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает

	применять системный подход для решения поставленных задач	<p>обоснованное решение.</p> <p>УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.</p> <p>УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.</p>
педагогический	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	<p>ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).</p> <p>ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.</p> <p>ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.</p>
педагогический	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	<p>ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.</p> <p>ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).</p> <p>ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.</p>
педагогический	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	<p>ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).</p> <p>ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности</p>

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:

- исторические особенности изобретения и применения различных живописных материалов и техник в мировом и отечественном изобразительном искусстве;

- технологию и технику станковой живописи;
 - изобразительные и выразительные возможности живописных материалов;
- должен уметь:**
- изображать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению объекты реальной действительности различными живописными художественными материалами (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло);
 - использовать разнообразные технические приемы и выразительные особенности изучаемых живописных техник;
- должен владеть:**
- навыками анализа живописных произведений, относящихся к станковым и монументальным видам;
 - навыками работы художественными материалами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	заочная 4 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з.е.)
Контактная работа, в том числе:	10
Практические	10
Самостоятельная работа	89
Подготовка к экзамену, сдача экзамен (4 семестр)	9

4.2. Учебно-тематический план

заочная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт т.работ а	Самост . работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Практические		
2 курс, 3 семестр				
1. Портрет «Минор». Техники масляной живописи.	20	4	16	Собеседование Фронтальный просмотр
2. Портрет «Динамика, контраст». Техники масляной живописи.	16	-	16	Собеседование Фронтальный просмотр
	36	4	32	
2 курс, 4 семестр				
3. Натюрморт «Архитектура» (или «Музыка»)	22	2	20	Собеседование Фронтальный просмотр

4. Композиция «Человек и природа». Технологии темперной живописи и акриловой живописи.	10	-	10	Собеседование Фронтальный просмотр
5. Композиция «Стиль» - одно из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм и т.д.)	21	4	17	Собеседование Фронтальный просмотр
6. Автопортрет «отражение». Этюд портрета с зеркалом	10	-	10	Собеседование Фронтальный просмотр
Подготовка и сдача экзамена	9	-	9	
Всего в 4 семестре	72	6	66	
Всего по дисциплине	108	10	98	

4.3. Содержание дисциплины

2 курс, 4 семестр

Технология масляной живописи. Живопись головы человека.

Тема 1. Портрет «Минор».

Задача. Скомпоновать, нарисовать и написать фигуру натурщика. Фигура должна частично поглощаться пространством. Создать минорный образ за счёт пластики фигуры, общей цветовой тональности. Размер листа, холста и техника произвольны.

Тема 2. Самостоятельная работа. Портрет «Динамика, контраст».

Задача. Скомпоновать, нарисовать и написать фигуру натурщика. В работе использовать композиционные, колористические и пластические приемы для передачи праздничного, активного настроения. Размер листа, холста и техника произвольны.

Тема 3. Натюрморт «Архитектура» (или «Музыка»)

Задачи. Провести детальный анализ понятия «архитектурный стиль»; сформулировать их основные признаки; способы организации пластики; дать цвето-фактурную характеристику. Выполнить композицию, представляющую образное выражение наиболее существенных признаков выбранного архитектурного стиля в жанре натюрморта. Размер листа, холста и техника произвольны.

Технологии темперной живописи и акриловой живописи.

Тема 4. Самостоятельная работа. Композиция «Человек и природа»

Задачи. На основе содержательного анализа различных состояний человека и природы выявить наиболее существенные и значительные качества, свойства, признаки и характеристики. Выполнить композицию в цвете. Произвольный размер и техника (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 5. Композиция «Стиль» - как одно из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм и т.д.).

Задачи. Написать одетую фигуру в стиле одного из направлений XX века (кубизм, супрематизм, поп-арт, соц-арт, концептуализм...). Изучение композиционных, пластических и колористических особенностей того или иного направления. Произвольный размер и техника (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 6. Самостоятельная работа. Автопортрет с зеркалом.

Задачи. Написать автопортрет, найти пластическую связь между фигурой и отражением. Размер листа, холста и техника произвольны.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а также студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

Программа по технологии живописных материалов предусматривает изучение основных художественных материалов – акварели, гуаши, темперы, акрила и масла. Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений зарубежных и отечественных мастеров живописи, тагильских художников, посещение музеев и выставок, анализ живописных произведений разных жанров. По итогам посещений выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и обмен мнениями в группе студентов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по технологии живописных материалов не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области живописи происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию живописных композиций.

Практические умения и навыки, усвоенные во время аудиторных занятий, студенты подкрепляют выполнением самостоятельных заданий, указанных в программе.

6.2. Содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по технологии живописных материалов, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Тема 2. Самостоятельная работа. Портрет «Динамика, контраст».

Задача. Скомпоновать, нарисовать и написать фигуру натурщика. В работе использовать композиционные, колористические и пластические приемы для передачи праздничного, активного настроения. Размер листа, холста и техника произвольны.

Тема 4. Самостоятельная работа. Композиция «Человек и природа»

Задачи. На основе содержательного анализа различных состояний человека и природы выявить наиболее существенные и значительные качества, свойства, признаки и характеристики. Выполнить композицию в цвете. Произвольный размер и техника (акварель, гуашь, акрил, темпера, масло).

Тема 6. Самостоятельная работа. Автопортрет с зеркалом.

Задачи. Написать автопортрет, найти пластическую связь между фигурой и отражением. Размер листа, холста и техника произвольны.

6.3. Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, просмотра и анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

6.4. Промежуточная аттестация

Экзамен по итогам 4 семестра проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр может быть проведен одним преподавателем.

Итоговый просмотр проводится группой ведущих преподавателей выпускающей кафедры. Итоги данного просмотра оформляются экзамен.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно передаёт перспективу в работе;
- грамотно передает объем объектов и их пропорции;
- грамотно передаёт цвет предметов;
- передаёт пространство при помощи выразительных средств живописи;
- использует приемы живописного изображения в соответствии с учебными задачами;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически и технологически последовательно практическую работу.

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким

качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Поморов, С.Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Б. Поморов, С.А. Прохоров, А.В. Шадури. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 104 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/64348>. — ЭБС Лань.

Дополнительная литература:

Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32113. — ЭБСЛань

3. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : [учеб. пособие для вузов] / Ю. П. Шашков. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2010.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.