

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРАТОВСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ А.П. БОГОЛЮБОВА (ТЕХНИКУМ)»

Рассмотрено и одобрено
Предметными (цикловыми) комиссиями
специальности Дизайн и специальностей Живопись
и Скульптура
ГПОУ «Саратовское художественное училище
им. А. П. Боголюбова (техникум)»
Протокол от 31.08.2017, № 4
Протокол от 31.08.2017, № 4

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебно-методической
работе СХУ им. А. П. Боголюбова (техникум)

Е.Р. Черных

31.08.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ

для специальности:

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
квалификация: дизайнер, преподаватель
образовательный уровень: углубленный

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины Техника и технология живописи является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области культуры и искусства

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина Техника и технология живописи относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла обязательной части циклов Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности «Дизайн». Она введена за счет часов вариативной части учебных циклов Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), определяемой образовательной организацией самостоятельно.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

1.3.1.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- проводить технологический анализ произведений живописи;
- организовывать процесс живописи;
- использовать материалы станковой и учебной графики;
- использовать теоретические знания в творческой практике;
- использовать различные инструменты и оборудование в живописи;
- использовать холст различного вида и плетения;
- качественно готовить грунтовые и клеевые составы;
- применять различные грунты для живописно-пластического решения художественного произведения;
- предупреждать изменение и разрушение картин;
- условия хранения графики и живописи;
- методику ведения станковой и монументальной живописи;
- использовать умения и навыки в практической творческой работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- состав материалов;
- пластические особенности различных видов графики и примеры использования их мастерами живописи;

- требования к инструментам и оборудованию;
- виды масел и их очистки;
- виды основ для масляной и темперной живописи;
- назначение грунтов в живописи;
- историю появления и пластических возможностей грунтов;
- технологию получения грунтовых составов;
- состав и отличия темперы;
- состав пигментов;
- свойства лаков и растворителей;
- назначение различных этапов создания живописного произведения;
- методические требования к инструментам и оборудованию;
- методы создания произведений различных эпох и стилей;
- виды повреждений и изменений картин;
- условия хранения работ различных техник.

1.3.2.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие общие и профессиональные компетенции:

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
практические занятия	17
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19
в том числе:	
практические работы	19
Итоговая аттестация в форме контрольной работы	

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техника и технология живописи»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1			
Раздел 1. Введение в предмет технологии живописи	2		
Тема 1.1. Различные техники, применяемые при работе клеевыми красками и материалами рисунка.	Содержание учебного материала	2	
	1 Цели и задачи курса. Аквареель, клеевая живопись. Различные составы акварельных красок.		2
	2 Гуашь. Состав красок. Основы для гуаши, грунт. Специфические особенности живописи гуашью. Примеры и прочность произведений. Фиксативы.		
	3 Пастель, сангина, уголь, сепия, соус, графит и др. материалы рисунка. Состав и изготовление.		
	Практическое занятие		
	1 Инструменты и оборудование, правила хранения. Изготовление стиратора, подготовка палитр различных материалов. Подготовка планшетов для клеевой живописи и графики.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	1 Крепление бумаги на планшет. Изготовление различных видов фиксативов.	1	
Раздел 2. Техника станковой живописи.	3		
Тема 2.1. Основы под масляную и темперную живопись.	Содержание учебного материала	3	
	1 Назначение основы под живопись и требования предъявляемые к основам. Виды тканей. Способы изготовления волокна, ткацкие дефекты. Характер плетения нитей, фактура тканей.		2
	2 Картон, бумага, древесине, металл, линолеум, стекло, камень. Требования к ним как к основе под живопись, свойства. Воздействие факторов среды. Методы предупреждения преждевременного старения. Сохранность и примеры произведений.		
	Практическое занятие		
	1 Подготовка льняных и хлопчатобумажных тканей под живопись. Изготовление подрамников для живописи на холсте.	1	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	1 Покрытие олифой, лаком, олифой картона и бумаги для масляной живописи.	1	
Раздел 3. Грунты для масляной и темперной живописи.	2		
Тема 3.1. Виды, особенности и рецептура грунтов.	Содержание учебного материала	2	
	1 Основные типы грунтов и их классификация: клеевые, эмульсионные, полумасляные, акриловые. Структура и назначение грунта в живописи. Особенности составов и сохранности живописи на различных видах грунтов. Физико-механические и оптические изменения грунтов.		2

	<ol style="list-style-type: none"> 2 Материалы для грунтов. Проклейка и ее назначение. Клеи животного происхождения. Поливинилцеллюлозный спирт. Пластификаторы. Виды консервирующих веществ. Эмульсии натуральных и искусственные. Наполнители и пигменты в грунтах. 3 Рецептура и технология приготовления грунтовых составов. Предварительная подготовка поверхности. Отличительные свойства. Прочность сцепления красочного слоя с различными грунтами. Цветные грунты и имприматуры. Левкас. <p>Практические занятия</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Технологическое изготовление клеевого, эмульсионного, полумасляного, акрилового грунтов. Грунта с цветной имприматурой. <p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Подготовка клеевого состава растительного и животного происхождения. 	2
<p>Раздел 4. Художественные масляные краски.</p> <p>Тема 4.1. Пигменты.</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Структура масляных красок, их состав. Изготовление. Изменение состава связующих масляных красок при их фабричном изготовлении. 2 Общие понятия и требования к пигментам. Пигменты минерального, растительного и животного происхождения. Искусственные и синтетические пигменты. Светостойкость, дисперсность, маслосъемкость пигментов. Химический состав и производство. Связующие вещества. 3 Высыхание и отверждение масляных красок. Влияние способов обработки масел на характер образования пленки, ее прочность и сохранность живописи. Сиккативы, состав и назначение. Положительные и отрицательные свойства. Влияние сиккативов на состав и качество образования красочной пленки. <p>Практическое занятие</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Анализ произведений методического фонда с позиции технологии живописи. <p>Самостоятельная работа обучающихся</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Анализ произведений художников различных исторических периодов и стилей 	4
<p>Раздел 5. Лаки и смолы</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Получение эфирных масел растений (разбавителей), их классификация. Назначение в масляной живописи. 2 Основные виды лаков. Использование твердых и мягких смол. Температура плавления, практическое высыхание. Обратимость лаков. Покрывающие лаки. Использование смол и межслойных лаков при многослойной живописи. Ретушные лаки. 	4

		Практические занятия	5	
1		Применение лаков для повышения оптических свойств масляной живописи, на примере собственных этюдов.		
		Самостоятельная работа обучающихся	5	
1		Изготовление Веймарского лака.		
Раздел 6. Сохранность масляной живописи.				
Тема 6.1. Инструменты и оборудование для масляной живописи. Правила хранения.				
		Содержание учебного материала	2	
1		Кисти и флейцы, применяемые в живописи. Классификация. Качество кистей и требования, предъявляемые к ним. Очистка и хранение. Масляный, шпатель, мастихи, муштабели. Палитры. Этюдники, мольберты, их виды и конструкция. Зонты и другие приспособления.		2
2		Причины и последствия пожухания красочного слоя. Использование этого явления. Культура матовой живописи. Примеры произведений живописи, демонстрирующих положительные и отрицательные последствия пожухания красок. Трещины в слоях красок. Виды и характер трещин. Изменение тона в живописи. Различные методы обработки грунта и красочного слоя.		
3		Особенности хранения произведений выполненных масляной живописью, на холсте, картоне, доске.		
		Практические занятия	2	
1		Приобретение практических навыков в организации палитры.		
2		Подготовка и дополнительная обработка рабочих кистей и флейцев.		
		Самостоятельная работа обучающихся	2	
1		Написать короткие этюды используя глянцевый и матовый грунт.		
Раздел 7. Темпера живопись.				
Тема 7.1. Состав, техника и сохранность темперной живописи.				
		Содержание учебного материала	2	
1		Исторический обзор техники темперной живописи. Основания и грунты. Связующие. Строение и приготовление эмульсии. Выбор красочных пигментов, прошлого и настоящего. Различные виды темперы.		2
2		Техника темперной живописи. Особенности античных, западноевропейских и российских мастеров. Современная техника темперы. Применение покрывных лаков. Особенности высыхания красочного слоя.		
		Практические занятия	2	
1		Создание эмульсии искусственной (поливинилацетатной) и естественной (яичной). Составление красочного состава яичной темперы. Подготовка основы для темперной живописи.		

		Самостоятельная работа обучающихся			
1		Выполнение несложного натюрморта из предметов быта в технике акриловой темперы.		4	
Раздел 8. Техника монументальной живописи.					
Тема 8.1. Фреска, стразитто, мозаика, витраж.		Содержание учебного материала		2	
1		Общие черты и особенности монументальной живописи. Основания и материалы. Подготовка стен. Состав и нанесение штукатурки. Виды фрески: аль фреско, аль secco. Красочные вещества и связующие. Виды мозаики: византийская, римская. Применение различных твердых веществ. Различные способы набора: прямой, обратный. Особенности набора витража. Зрительное изменение пространства цветом		2	2
		Практические занятия			
1		Подготовка сообщения об эволюции техники живописи, особенностях различных материалов графики и живописи, о взаимосвязи каждого материала и творческих, пластических и технических задач художника, влияющих на процесс создания художественного произведения.		2	
		Самостоятельная работа обучающихся			
1		Анализ конкретных произведений живописных произведений, материалов используемых для их создания и сохранности		2	
		Всего:		57	

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
- 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
- 3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины.

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 51.

Оборудование учебного кабинета:

- 15 посадочных мест (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине
- таблицы-планшеты с образцами практических упражнений
- таблицы-планшеты с образцами практических заданий
- репродукции работ известных мастеров живописи
- альбомы - таблицы с образцами потемнения масел и лаков
- альбомы - таблицы по видам и сохранности грунтов
- лучшие практические работы выпускников

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

3.2.1. Основные источники:

1. Айзеншер И.Я. Техника офорта, гравюра на металле./ М.: Искусство: 2006. – с.: ил.: Рекомендовано Минобразования РФ.
2. Вибер Ж. Живопись и ее средства./Д : Феникс, 2007. – (Школа изобразительных искусств).
3. Виннер А.В. Материалы и техника монументальной живописи./ Минск.: Высшая школа: 2004.285стр.ил. Минобразования РФ.
4. Виннер А.В. Материалы масляной живописи. / М.:Астрель: АСТ, 2009. – 63, с.: ил.: Рекомендовано Минобразования РФ.
5. Киплик Д.И. Техника живописи./ М.: Искусство: 2001. - с.: Рекомендовано Минобразования РФ.
6. Сланский Б. Техника живописи. / М.: Искусство: 1992-с.

3.2.2. Дополнительные источники:

1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
2. Голубкина Л.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М.: Изобразительное искусство, 1974.
3. Комаров А.А. Технология мастеров стенописи. М.: Прогресс, 1974.
4. Кудрявцев Е.В. Основы техники консервации. М.: Искусство,1983.

5. Освальд В. Письма о живописи. Очерки по теории и практике живописи. М.: Прогресс, 1974.
6. Рерберг Ф.Н. Художник о красках. М.: "Искусство", 1974.
7. Рыкников А. Техника масляной живописи. М.: Просвещение, 1992
8. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980.
9. Фейнберг Л.Е. Лессировки и техника масляной живописи. М.: Искусство, 1973.
10. Чернова А. Все краски мира, кроме жёлтой. 1987.
11. Юон К.Ф. О живописи. М.: Искусство, 1971.

3.2.3. Интернет-ресурсы:

1. [http:// mikchalkevich. Ru](http://mikchalkevich.Ru).
2. [www. designspb. Ru](http://www.designspb.Ru) .
3. [www. paintmaster. Ru](http://www.paintmaster.Ru).
4. [www. masteravoi. Ru](http://www.masteravoi.Ru) .
5. [http: // traditio. Ru](http://traditio.Ru).
6. [http: // school23. tymen-city. Ru](http://school23.tymen-city.Ru).
7. [http: // academic. Ru](http://academic.Ru).
8. [http: // art-discovery. Ru](http://art-discovery.Ru).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	ОК, ПК	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
освоенные умения:		
<ul style="list-style-type: none"> • проводить технологический анализ произведений живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • организовывать процесс живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • использовать теоретические знания в творческой практике 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • использовать различные инструменты и оборудование в живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • использовать холст различного вида и плетения 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • качественно готовить грунтовые и клеевые составы 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • применять различные грунты для живописно-пластического решения художественного произведения 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся

<ul style="list-style-type: none"> предупреждать изменение и разрушение картин 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> условия хранения графики и живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> методику ведения станковой и монументальной живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> использовать умения и навыки в практической творческой работе 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
усвоенные знания:		
<ul style="list-style-type: none"> историю техники живописных материалов 	ОК1-9 ПК 1.2	Индивидуальный опрос; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> состав материалов 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> пластические особенности различных видов графики и примеры использования их мастерами живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	практическое занятие; самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> требования к инструментам и оборудованию 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> виды масел и их очистки 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> виды основ для масляной и темперной живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся

<ul style="list-style-type: none"> • назначение грунтов в живописи 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • историю появления и пластические возможности грунтов 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • технологию получения грунтовых составов 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • состав и отличия темперы 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • состав пигментов 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • свойства лаков и растворителей 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • назначение различных этапов создания произведения 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • методические требования к инструментам и оборудованию 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • виды повреждения и изменения картин 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • условия хранения работ различных техник 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся
<ul style="list-style-type: none"> • способы реставрации произведений 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия
<ul style="list-style-type: none"> • методы создания художественных произведений различных эпох и стилей 	ОК1-9 ПК 1.2	практические занятия самостоятельная работа обучающихся