

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра Теории и истории культуры, искусств и дизайна

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Сергеев Д.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.04.1.Материаловедение и технология живописной композиции

на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)

для направления подготовки (специальности) 44.03.01 – Педагогическое образование

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Профиль – Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (для набора 2016, 2017)

Форма обучения очная, заочная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

овладение основными знаниями в области материаловедения и технологии живописной композиции; овладение основами теории и практики технологической обработки материалов; формирование понятийного аппарата в области знания материалов.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование готовности к саморазвитию;
- формирование высоких эстетических потребностей и творческих способностей;
- формирование художественно- технологического мышления;
- освоение системы композиционно-образного мышления в технологическом контексте;
- развитие технологических навыков композиционного пространственно-реалистического изображения окружающей действительности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Б1.В.ДВ.4.1

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	Всего часов
	3 семестр	
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	36	36
лекционные (ЛК)	36	36
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	0	0
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	36	36
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

Заочная форма

	Распределение по семестрам	
--	----------------------------	--

Виды занятий	4 семестр	Всего часов
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	10	10
лекционные (ЛК)	0	0
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	0	0
лабораторные (ЛР)	10	10
Самостоятельная работа студентов (СРС)	62	62
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции
ПК-4	Способность проектировать траектории своего профессионального роста и личного развития.
ПКв-4	Способность самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики.
ПКв-3	Владение художественно-изобразительными средствами создания композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне
ПКв-2	Владение навыками линейно-конструктивного рисования и академической живописью: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; основами скульптурной лепки.

Планируемые результаты обучения по дисциплине для последовательного достижения уровней сформированности компетенций

Результат обучения	
Знать	Пороговый: 1) значимость материалов и технологии композиции для качества создаваемых композиций; 2) материалы и основы технологии живописной композиции; 3) основные технологические концепции живописной композиции; 4) основные методы и средства получения, хранения и переработки информации в области искусствоведения в том числе о материалах и технологии живописной композиции.
	Стандартный: 1) терминологическую систему в области преподавания материалов и технологии живописной композиции в изобразительном искусстве; 2) специфику применения технологии живописной композиции как одного из компонентов живописи; 3) основы технологического процесса работы с материалами в живописной композиции; 4) актуальные технологические проблемы живописной композиции в рамках учебной информации.
	Эталонный: 1) соответствие и взаимосвязи между теорией живописной композиции и технологией ее выполнения в материале; 2) основные теоретические положения для применения материалов в технологии создания живописной композиции; 3) новейшие теории, интерпретации, методы и технологии живописной композиции; 4) актуальные проблемы в области материаловедения и технологии живописной композиции, выходящие за рамки учебной информации.
Уметь	Пороговый: 1) воспринимать имеющуюся информацию о современном технологическом использовании материалов в живописной композиции; 2) пользоваться основными принципами создания современной живописной композиции в их технологическом контексте; 3) использовать методы теоретического и практического изучения материалов и технологии для решения различных профессиональных задач; 4) работать в локальной и глобальной сети интернет, находить необходимую информацию о технологиях в современном изобразительном искусстве.
	Стандартный: 1) проектировать образовательный процесс с использованием современных материалов и технологий; 2) устанавливать междисциплинарные связи; 3) использовать научные и теоретические обоснования в программах по материаловедению и технологиям в живописи; 4) самостоятельно получать и расширять знания в области современных технологий в живописной композиции, пользоваться различными источниками информации.

	Эталонный: 1) анализировать связи между фундаментальными и последующими технологиями живописи в контексте развития изобразительного искусства; 2) оценивать значимость открытий стилей в живописи с точки зрения развития новых технологий; 3) экстраполировать основные законы живописной композиции на область материаловедения и технологии; 4) использовать базовые положения мировой живописи при решении современных технологических задач; 5) оценивать собственные образовательные достижения и проблемы определять потребности в дальнейшем образовании.
Владеть	Пороговый: 1) основными технологическими принципами при создании современной живописной композиции; 2) полученными знаниями о технологии живописной композиции; 3) материалами, представляемыми средствами массовой информации, интернетом о технологиях композиции в современной живописи; 4) демонстрировать самостоятельность в процессе обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний.
	Стандартный: 1) обладать пониманием необходимости целостного взгляда на состояние современной культуры живописной композиции; 2) основными научными принципами и подходами при объяснении теорий и технологий живописной композиции; 3) навыками работы в системе информационных технологий для решения исследовательских задач, самообразования; 4) владеть компетенциями к проведению творческо-педагогических задач в области композиционных живописных технологий для среднего общеобразовательного учреждения.
	Эталонный: 1) владеть компетенциями критического осмысления теорий, концепций, подходов в современной живописной композиции; 2) владеть компетенциями, обеспечивающими способность нести ответственность за результаты своих действий и качество выполненных заданий; 3) навыками руководства творческо-педагогической деятельностью, при принятии нестандартных решений профессиональных задач. 4) теоретическими и практическими знаниями для генерации новых композиционных технологий.

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	
1	1	История зарождения и развития живописной композиции. Основные термины, правила, средства живописной композиции. Виды и жанры живописных произведений. Выдающиеся композиции живописцев, работающих в разных жанрах живописи. Материалы выполнения композиций. Технологическая специфика композиций в разных жанрах.	18			9	9
2	2	История и теория композиционных изображений интерьеров, экстерьеров, пейзажей в живописи. Технологические закономерности, правила и приемы в работе над станковой картиной. Перспектива и расположение источника света в живописи интерьера. Виды и технология изображения интерьеров и экстерьеров пейзажей.	18			9	9
3	3	История и теория композиционных изображений натюрморта в живописи. Тонально-цветовая живопись. Теоретические основы и технология живописи одного и нескольких объектов, драпировок, фона. Освещение натюрморта на пленере и в мастерской. Технологические приемы мастеров натюрмортного жанра классической эпохи.	108			99	9
4	4	История зарождения и развития живописной композиции. Основные термины, правила, средства живописной композиции. Виды и жанры живописных произведений. Выдающиеся композиции живописцев, работающих в разных жанрах живописи. Материалы выполнения композиций. Технологическая специфика композиций в разных жанрах.	18			9	9
Итого			162	0	0	126	36

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
				ЛК	ПЗ(СЗ)	ЛР	

1	1	История зарождения и развития живописной композиции. Основные термины, правила, средства живописной композиции. Виды и жанры живописных произведений. Выдающиеся композиции живописцев, работающих в разных жанрах живописи. Материалы выполнения композиций. Технологическая специфика композиции в разных жанрах.	18			9	9
2	2	История и теория композиционных изображений интерьеров, экстерьеров, пейзажей в живописи. Технологические закономерности, правила и приемы в работе над станковой картиной. Перспектива и расположение источника света в живописи интерьера. Виды и технология изображения интерьеров и экстерьеров пейзажей.	18			9	9
3	3	История и теория композиционных изображений натюрморта в живописи. Тонально-цветовая живопись. Теоретические основы и технология живописи одного и нескольких объектов, драпировок, фона. Освещение натюрморта на пленере и в мастерской. Технологические приемы мастеров натюрмортного жанра классической эпохи.	18			9	9
4	4	История зарождения и развития живописной композиции. Основные термины, правила, средства живописной композиции. Виды и жанры живописных произведений. Выдающиеся композиции живописцев, работающих в разных жанрах живописи. Материалы выполнения композиций. Технологическая специфика композиции в разных жанрах.	18			9	9
Итого			72	0	0	36	36

3.2. Лекционные занятия

3.3. Практические (семинарские) занятия

3.4. Лабораторные занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лабораторных занятий
--------	---------------	---------------------------------

1	1	История зарождения и развития живописной композиции. Основные термины, правила, средства живописной композиции. Виды и жанры живописных произведений. Выдающиеся композиции живописцев, работающих в разных жанрах живописи. Материалы выполнения композиций. Технологическая специфика композиции в разных жанрах.
2	2	История и теория композиционных изображений интерьеров, экстерьеров, пейзажей в живописи. Технологические закономерности, правила и приемы в работе над станковой картиной. Перспектива и расположение источника света в живописи интерьера. Виды и технология изображения интерьеров и экстерьеров пейзажей.
3	3	История и теория композиционных изображений натюрморта в живописи. Тонально-цветовая живопись. Теоретические основы и технология живописи одного и нескольких объектов, драпировок, фона. Освещение натюрморта на пленере и в мастерской. Технологические приемы мастеров натюрмортного жанра классической эпохи.
4	4	Выразительные средства в живописной композиции натюрморта. Цвет в живописи натюрморта, цвето-тональная живопись. Живопись освещенных и затененных объектов. Технология работы мастеров натюрмортного жанра XIX-XX веков.

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лабораторных занятий
1	1	История зарождения и развития живописной композиции. Основные термины, правила, средства живописной композиции. Виды и жанры живописных произведений. Выдающиеся композиции живописцев, работающих в разных жанрах живописи. Материалы выполнения композиций. Технологическая специфика композиции в разных жанрах.
2	2	История и теория композиционных изображений интерьеров, экстерьеров, пейзажей в живописи. Технологические закономерности, правила и приемы в работе над станковой картиной. Перспектива и расположение источника света в живописи интерьера. Виды и технология изображения интерьеров и экстерьеров пейзажей.

3	3	История и теория композиционных изображений натюрморта в живописи. Тонально-цветовая живопись. Теоретические основы и технология живописи одного и нескольких объектов, драпировок, фона. Освещение натюрморта на пленере и в мастерской. Технологические приемы мастеров натюрмортного жанра классической эпохи.
4	4	Выразительные средства в живописной композиции натюрморта. Цвет в живописи натюрморта, цвето-тональная живопись. Живопись освещенных и затененных объектов. Технология работы мастеров натюрмортного жанра XIX-XX веков.

3.5. Организация самостоятельной работы

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	История зарождения и развития живописной композиции. Основные понятия технологии живописной композиции. Изучение творчества живописцев, работающих в разных жанрах живописи.	Чтение литературы по истории живописной композиции, ее материалам, технологии ее выполнения. Составление электронного альбома (презентации) по видам и жанрам живописи. Анализ сюжетной композиции. Эскизы композиции из цветных геометрических фигур (технология аппликации.)
2	2	Изучение теоретических основ, закономерностей, правил и приемов в работы с материалами над станковой живописной картиной.	Чтение литературы по теории композиции с акцентом на технологическую составляющую. Создание презентации по организации тональных отношений в живописи. Анализ сюжетной композиции. Этюды интерьера в системе тонально-цветовой живописи.

3	3	Изучение теоретических основ технологии по организации тональных отношений в живописи: 1. По материализации одного объекта, драпировки. 2. По светлотной организации много-предметных натюрмортов и интерьера. Изучение многообразия технических и технологических приёмов в контексте разных стилей при изображении интерьеров, пейзажей.	Чтение литературы по теории живописной композиции. Создание презентации по композиции пейзажей, интерьеров и экстерьеров. Анализ сюжетной композиции. Эскизы композиции натюрморта на ритм.
4	4	Изучение теории цвета в живописи и технологии его использования. Анализ цветового ритма в композициях. Композиции натюрморта в цвето-тональной живописи	Чтение литературы по теории цвета и технологии его использования. Создание презентации по композиции натюрморта в интерьере. Анализ сюжетной композиции. Эскиз композиции натюрморта в интерьере.

Заочная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	История зарождения и развития живописной композиции. Основные понятия технологии живописной композиции. Изучение творчества живописцев, работающих в разных жанрах живописи.	Чтение литературы по истории живописной композиции, ее материалам, технологии ее выполнения. Составление электронного альбома (презентации) по видам и жанрам живописи. Анализ сюжетной композиции. Эскизы композиции из цветных геометрических фигур (технология аппликации.)
2	2	Изучение теоретических основ, закономерностей, правил и приемов в работы с материалами над станковой живописной картиной.	Чтение литературы по теории композиции с акцентом на технологическую составляющую. Создание презентации по организации тональных отношений в живописи. Анализ сюжетной композиции. Этюды интерьера в системе тонально-цветовой живописи.

3	3	Изучение теоретических основ технологии по организации тональных отношений в живописи: 1.По материализации одного объекта, драпировки. 2.По светлотной организации много-предметных натюрмортов и интерьера. Изучение многообразия технических и технологических приёмов в контексте разных стилей при изображении интерьеров, пейзажей.	Чтение литературы по теории живописной композиции. Создание презентации по композиции пейзажей, интерьеров и экстерьеров. Анализ сюжетной композиции. Эскизы композиции натюрморта на ритм.
4	4	Изучение теории цвета в живописи и технологии его использования. Анализ цветового ритма в композициях. Композиции натюрморта в цвето-тональной живописи.	Чтение литературы по теории цвета и технологии его использования . Создание презентации по композиции натюрморта в интерьере. Анализ сюжетной композиции. Эскиз композиции натюрморта в интерьере.

4. Интерактивные формы образовательных технологий

Модуль	Номер раздела	Вид учебных занятий	Образовательные технологии	Количество часов
1	1	Беседы	беседы с использованием презентаций; разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи); обсуждение микроисследований) и т.д. мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	2
2	2	Беседы	беседы с использованием презентаций; разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи); обсуждение микроисследований) и т.д. мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	2
3	3	Беседы	беседы с использованием презентаций; разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи); обсуждение микроисследований) и т.д. мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	2
4	4	Беседы	беседы с использованием презентаций разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи); обсуждение микроисследований) и т.д. мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	1,5

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

6.1.1. Печатные издания

1. Основы перспективы и композиции : учеб. пособие / под ред. Т. Зоммер. - Москва : АСТ, 2006. - 32 с. : ил. - ISBN 5-17-035185-2. - ISBN 5-271-13205-6 : 96-00.
2. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия / сост Н.Н. Ростовцев. - Москва : Просвещение, 1989. - 207 с. : ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 5-09-000956-2 : 0-90.
3. Айзенбарт, Барбара. Полный курс акварели / Айзенбарт Барбара. - Москва : АСТ : Внешсигма, 2001. - 64 с. - ISBN 5-86290-439-5 : 200-00.
4. Все о технике. Живопись маслом / пер. с англ. А.И. Ильф. - Москва : АРТ-Родник, 1998. - 144 с. : ил. - ISBN 5-88896-026-8 : 547-20.
5. Гаррисон, Хейзл. Рисунок и живопись. Полный курс. Материалы, техника, методы / Гаррисон Хейзл. - Москва : Эксмо, 2010. - 253 с. : ил. - ISBN 978-5-699-08868-3 : 749-00.

6.1.2. Издания из ЭБС

6.2. Дополнительная литература

6.2.1. Печатные издания

6.2.2. Издания из ЭБС

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

7. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МераПро".

Программное обеспечение специального назначения: Foxit Reader, АИБС "МераПро", ABBYY FineReader

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125 ауд. 11-59.

Мастерская живописи и современных искусств.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Специализированная учебная мебель: Доска маркерная - 1, Рабочее место преподавателя - 1, Ученические столы (для постановок) - 4, Стул преподавателя -1, Стулья ученические - 17, Шкаф (встроенный) - 1

Технические средства обучения: Комплект мобильного оборудования, который организован в виде мобильного передвижного многофункционального комплекса (устанавливается в аудитории по заявке преподавателя): ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

Оборудование: Мольберты высокие - 8, Мольберты-хлопушки - 8, Анатомическая фигура экорше в полный рост. - 1

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

1. Изучение исторического значения развития технологий и применение материалов в живописи важно прежде всего тем, что это изучение человеческой культуры разных цивилизаций. Во вторых, мы наблюдаем степень сохранности тех или иных произведений живописи, мы видим, какие из них прошли проверку временем лучше других. При возможности изучения старинных технологий и материалов, их применение может быть актуализировано, использовано в чистом виде или переосмыслено для современного искусства.
2. Общую классификацию материалов для живописи также необходимо освоить как для общего художественного кругозора, так и для применения этих знаний на ранних этапах обучения живописной композиции. Так акварельная краска прекрасно ложится на незакрепленный на бумаге или холсте рисовальный уголь, что особенно ценно для выполнения гризайлей и тональной живописи вообще. Тогда как живописное пятно масляной краской может быть положено только на закрепленный фиксативом угольный рисунок. Знание сочетаемости материалов чрезвычайно важно. Например, масло можно класть по-верх акварели, темперы. И наоборот, последние нельзя класть на масло.
3. Классификацию материалов для живописной композиции важно давать в контексте сохранности их качеств и свойств во времени в разных климатических, погодных, температурных условиях. Так станковая живопись на холсте, совершенно не переносит повышенную влажность, чрезмерную сухость, большой перепад температур, прямой солнечный свет. Тогда как материалы монументальной живописи, выполненной на фасадах, должны успешно противостоять любым погодным условиям. Собственно именно эти свойства материалов (наряду с эстетическими) являются первостепенными при их выборе.
4. Основные требования к подрамнику: соответствие толщины брусков размеру подрамника и прочности холста, прямизна брусков и прямоугольность подрамника, наличие откосов (чтобы холст не касался плоскости бруса), прочное крепление брусков и отсутствие винтообразности (картинная плоскость не должна превращаться в кривую поверхность).
5. Знания о подборе холста следует давать в контексте его качества, прочности, фактуры зерна. Очень прочный холст может деформировать хлипкий подрамник, а тонкий мелкий холст провиснет на большом подрамнике под тяжестью краски. Соответственно подрамнику и холсту должны подбираться гвозди: толстые гвозди могут расколоть тонкий подрамник и повредить тонкий холст. А тонкие гвозди не удержат прочный холст. Основной принцип натягивания холста – сохранять параллельность нитей по горизонтали и вертикали.
6. Основные проблемы проклейки: переклеенный холст (растрескивание), недопроклеенный холст (дырки между нитями), потеря эластичности со временем (растрескивание), недостатки антисептической обработки (загнивание), недостаточное количество слоев проклеек. Нельзя компенсировать недостатки проклейки, качеством грунтовки. В определенном смысле проклейка важнее грунтовки. Проклейка предохраняет холст от проникновения в него грунта и краски. Получаемые знания и навыки должны быть направлены на преодоление вышеназванных недостатков.
7. Основные проблемы грунтовки мало чем отличаются от проблем проклейки, так как клей входит в состав грунта. Но наиболее часто встречается чрезмерная толщина нанесения слоя грунта (возможно осыпание). Поэтому лучше нанести три тонких слоя, чем один толстый. Нельзя компенсировать недостатки проклейки, качеством грунтовки.
8. Знания о применении красок сводятся к наличию информации об их светостойкости, а также к разрешаемым возможностям их смешения по химическому составу. Это наиболее объемная информация, которую можно изучить лишь в течение нескольких лет. Поэтому наряду с общей информацией о свойствах красок на первых порах рекомендуется пользоваться таблицей смешения красок.
9. Необходима связь теории и практики. В освоении дисциплины прежде всего освоить практическую сторону технологии для освоения ремесла живописца. В то же время нужно научить студентов понимать технологические принципы создания живописной композиции. А именно – научить выбирать технологические приемы и последовательность их использования в зависимости от художественного замысла.

Разработчик/группа разработчиков: Тараненко Александр Николаевич

**Рассмотрена на заседании кафедры
(протокол от 31.08.2017 г. № 1)**