

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.ОД.18.Материаловедение и технология станковой и монументальной живописи
на 144 часа(ов), 4 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 2015)

Форма обучения очная

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:

- раскрыть роль материаловедения в технологиях станковой и монументальной живописи;
- научиться использовать различные материалы в живописи;
- классифицировать материалы для станковой и монументальной живописи;
- проанализировать историческое значение развития технологий и применение материалов в живописи; - раскрыть основные принципы и технологические приемы в станковой живописи;
- проанализировать технологические приемы в монументальной живописи.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Б1.В.ОД.18.

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часов.

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам		Всего часов
	5 семестр		
Общая трудоемкость			144
Аудиторные занятия, в т.ч.	54		54
лекционные (ЛК)	18		18
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	0		0
лабораторные (ЛР)	36		36
Самостоятельная работа студентов (СРС)	54		54
Форма промежуточной аттестации в семестре	Экзамен		36
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-2	готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
ПК-4	способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии;
ПК-10	способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития;
ПКв-3	владение художественно-изобразительными средствами создания композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, дизайне;
ПКв-4	способность самостоятельно осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графики

Планируемые результаты обучения по дисциплине для последовательного достижения уровней сформированности компетенций

Результат обучения	
	<p>Пороговый:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) значимость материаловедения и технологии живописи для обучения искусства; 2) базовые термины материаловедения и технологии живописи; 3) основные технологические приемы современной живописи; 4) основные методы работы с разными материалами в станковой и монументальной живописи; 5) сущность и структуру теоретических обоснований технологий в станковой и монументальной живописи.

Знать	<p>Стандартный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) особенности профессионального партнерства в системе образования в системе общих технологических принципов; 2) основные этапы искусства Европейских государств и России в контексте развития технологии живописи; 3) историческое обоснование возникновения и развития всех видов станковой и монументальной живописи; 4) этапы совершенствования технологий в станковой живописи; 5) основы технологического процесса работы с материалами в монументальной живописи.
	<p>Эталонный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) основные особенности преподавания профессиональных дисциплин в контексте развития технологии живописи; 2) взаимосвязь теоретических познаний с практическим их применением; 3) возможности применения своих знаний о материалах и технологиях в практических работах; 4) структуру и классификацию основных материалов в станковой и монументальной живописи. 5) основные этапы развития технологических процессов в живописи.
Уметь	<p>Пороговый:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) системно анализировать и выбирать методiku применения материалов и технологий в образовательном процессе; 2) использовать методы теоретического и практического изучения материалов для решения различных профессиональных задач; 3) учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы художественного обучения, и их технологического воплощения; 4) использовать мультимедийное и др. техническое оборудование в обучающем процессе;
	<p>Стандартный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся (их художественное восприятие); 2) проектировать образовательный процесс с использованием традиционных и современных технологий, материалов, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 3) осуществлять педагогический процесс по данной дисциплине в различных возрастных группах и различных типах художественных образовательных учреждений; 4) использовать научные и теоретические обоснования в программах по материаловедению и технологиям в живописи.

	<p>Эталонный:</p> <p>1) проектировать элективные курсы с использованием последних достижений науки; 2) использовать в образовательном процессе по данной дисциплине разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;</p> <p>3) организовывать творческую деятельность обучающихся изобразительному искусству в контексте правильного выбора материалов и технологий;</p> <p>4) анализировать собственную профессиональную деятельность и давать оценку качества в контексте применяемых технологий.</p>
Владеть	<p>Пороговый:</p> <p>1) основными понятиями, принципами, концепциями современных живописных технологий; 2) знаниями и навыками технологии для генерации новых идей в области изобразительного искусства;</p> <p>3) профессиональными знаниями материаловедения и технологий при работе в учреждениях культуры и образования.</p>
	<p>Стандартный:</p> <p>1) заниматься учебно-методической работой в целях улучшения образовательного процесса в художественных школах.</p> <p>2) организовать творческие группы учащихся по разработке новых технологий художественной обработки разных материалов;</p> <p>3) профессиональными умениями в деятельности по внедрению инновационных технологий обработки материалов;</p> <p>4) знаниями и навыками по разработке учебных программы по технологии и материаловедению в станковой и монументальной живописи.</p>
	<p>Эталонный:</p> <p>1) владеть компетенциями критического осмысления теорий, концепций, подходов к технологиям 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 в выборе технологий и материалов;</p> <p>4) профессиональными качествами для рецензированию учебных программ по дисциплинам материаловедения и технологии станковой и монументальной живописи.</p>

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	Виды материалов для станковой живописи. Учебные задания выполненные в технике масляной живописи, акрилом, темперой.	31	9		9	13
2	2	Виды материалов для монументальной живописи. Выполнение учебных упражнений темперой. Использование других материалов. Грунтовка для основы по работам в технике монументальной живописи.	32	9		9	14
3	3	Технология подготовки бумаги, картона, холста левкаса к станковой живописи. Подготовка материалов для грунтовки холста. Изготовление подрамников.	23			9	14
4	4	Технологические приемы в монументальной живописи. Беседа о технологии монументальной живописи. Выполнение упражнений в технике монументальной живописи.	22			9	13
Итого			108	18	0	36	54

3.2. Лекционные занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лекционных занятий
1	1	Виды материалов в станковой живописи. Виды и качество холста, различные варианты грунтовок, включая современные материалы. Правила проклейки и грунтовки холста. Проверка качества загрунтованного холста. Причины дефектов проклейки и грунтовки. Масляные краски, акриловые краски, темпера, виды и размеры кистей, материалы для разведения краски.
2	2	Виды материалов в монументальной живописи. Виды грунтовока для основы по работам в технике монументальной живописи. Декоративность как качественный показатель в монументальной живописи.

3.3. Практические (семинарские) занятия

3.4. Лабораторные занятия

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание лабораторных занятий
1	1	Учебные задания выполненные в технике масляной живописи, акрилом, темперой.
2	2	Выполнение учебных упражнений темперой. Использование других материалов. Грунтовка для основы по работам в технике монументальной живописи.
3	3	Подготовка материалов для грунтовки холста. Изготовление подрамников.
4	4	Беседа о технологии монументальной живописи. Выполнение упражнений в технике монументальной живописи.

3.5. Организация самостоятельной работы

Очная форма

Модуль	Номер раздела	Содержание материала выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы
1	1	Виды материалов, общая классификация Учебные задания выполненные в технике масляной живописи, акрилом, темперой.	- составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - выполнение домашних контрольных работ;
2	2	Виды материалов для монументальной живописи. Выполнение учебных упражнений темперой. Использование других материалов. Грунтовка для основы по работам в технике монументальной живописи	- составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - выполнение домашних контрольных работ;
3	3	Технология подготовки холста к станковой живописи. Подготовка материалов для грунтовки холста. Изготовление подрамников. Работа с холстом. Грунтовка холста.	- составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - выполнение домашних контрольных работ;

4	4	Технологические приемы в монументальной живописи. Выполнение упражнений в технике монументальной живописи.	- составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - выполнение домашних контрольных работ;
---	---	--	---

4. Интерактивные формы образовательных технологий

Модуль	Номер раздела	Вид учебных занятий	Образовательные технологии	Количество часов
1	1	Лекции	лекции с использованием презентаций; разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи); мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	1
2	2	Лекции	лекции с использованием презентаций; разбор конкретных ситуаций (ситуационные задачи); мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	1
3	3	Самостоятельная работы	мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	1
4	4	Самостоятельная работы	мастер-класс, работа с электронными образовательными ресурсами;	1

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

[Фонд оценочных средств](#)

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

1 Soc.Lib.ru: Электронная библиотека <http://soc.lib.ru/>

2 Durov.com <http://www.durov.com/>

3 Электронная библиотека Im Werden <http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books>

4 JOOD.ru <http://library.evro-bit.ru/>

5 Библиотека "Все книги" <http://allbooks.com.ua>

6 Публичная библиотека. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К° <http://publ.lib.ru/publib.html>

7 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека <http://window.edu.ru/window/library>

8 Электронная библиотека фонда "КОАП" <http://koapp.narod.ru/russian.htm>

9 Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического университета <http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/>

10 Электронная библиотека IQlib <http://www.iqlib.ru/>

7. Перечень программного обеспечения

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

Программное обеспечение специального назначения: Foxit Reader, АИБС "МегаПро", 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 Комплект специальной учебной мебели.

Материально-техническое оснащение аудитории (не закрепленное за конкретной учебной аудиторией)

- комплект мобильного оборудования, который организован в виде мобильного передвижного многофункционального комплекса (устанавливается в аудитории по заявке преподавателя): ноутбук, мультимедийный проектор, экран и др.

Анатомическая фигура экорше в полный рост-1. 672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, ауд. 11-65.

Компьютерный класс. 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 Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная маркерная. ПК – 9 шт. Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

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. В освоении этой дисциплины важнее всего освоить практическую сторону технологии для освоения ремесла живописца. Для этого необходимы знания, которые и помогут в освоении ремесла. Нежелательно (даже губительно) знать много, не умея ничего делать на практике. Гораздо лучше для начала научиться натягивать, проклеивать, грунтовать холст, пользуясь ограниченным количеством рецептов, добиваясь при этом высокого качества подготовки холста. И лишь затем осваивать другие рецепты для новых художественных задач.

3. Тем не менее общую классификацию материалов для станковой и монументальной живописи также необходимо освоить как для общего художественного кругозора, так и для применения этих знаний на ранних этапах обучения живописи. Так акварельная краска прекрасно ложится на незакрепленный на бумаге или холсте рисовальный уголь, что особенно ценно для выполнения гризайлей и тоновой 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 поверх акварели, темперы, акрила. И наоборот, последние нельзя класть на масло.

4. Классификацию материалов для станковой и монументальной живописи 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.

5. 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).

6. 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, за этим удобно следить рядом с линией.

7. 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.

8. 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. Грунтовка лишь предохраняет проклейку от проникновения в них краски.

9. 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.

10. Материалы монументальной живописи, выполненной на фасадах должны переносить климатические условия региона (повышенную влажность, чрезмерную сухость, большой перепад температур, прямой солнечный свет). Материалы монументальной живописи в этом смысле идентичны свойствам материалов, применяемым в строительстве. Именно эти свойства материалов (наряду с эстетическими) являются первостепенными при их выборе.

11. Наряду с традиционными материалами и технологическими приемами в монументальной живописи – мозаике, витраже, сграффито и, разумеется, красках, могут применяться совершенно новые материалы. Еще в середине прошлого века Д. Сикейрос использовал выразительный эффект поверхности тонированного стекла, которое создает добавочное пространство, постоянно вибрирующее, отражающее в себе зрителя на равных началах с изображенными персонажами. В живописной композиции интерьера он применял асбестоцементные плиты, расписанные акриловыми красками, с вставками полихромированного металлического рельефа. (Стены и потолок состыкованы в непрерывную поверхность 2.165 кв. м.) В поиске усиления выразительных свойств живописи Сикейрос обратился к «Скульптоживописи», когда трехмерная форма интегрируется в живописное пространство.

Разработчик/группа разработчиков: Тараненко Александр Николаевич, доцент

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