

Министерство культуры Калужской области
ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 103/д от «01» сентября 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ

для специальности СПО
54.02.05 Живопись

Учебная дисциплина «Техника и технология живописи» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО)

Организация-разработчик: ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»

Разработчики: Карякина Наталья Алексеевна, Золотарёв Сергей Николаевич, преподаватели ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»

Рассмотрена на заседании ПЦК ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» Протокол № 1 от 30.08.2023 г.	Одобрена Педагогическим советом ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» протокол № 1 от 31.08.2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

Коды ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

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.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ

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

– использовать инструменты, оборудование и основные изобразительные техники и материалы.

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

– разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;

– свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;

– методы ведения живописных работ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>49</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>36</i>
в том числе:	
лабораторные занятия	-
практические занятия	<i>16</i>
контрольные работы	<i>20</i>
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>13</i>
в том числе:	
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) <i>(если предусмотрено)</i>	-
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр)</i>	

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, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Различные техники, применяемые при работе клеевыми, водорастворимыми красками и материалами рисунка			
Тема 1.1 Введение	Содержание учебного материала	1	1
	1. Общие сведения о предмете.		
	2. Роль материала и техники в создании художественного произведения		
Тема 1.2. Материалы для рисунка	Содержание учебного материала	1	1
	1. Выбор бумаги. Карандаши для рисования.		
	2. Вспомогательные материалы. Материалы для рисунка пером	1	1
	Практические занятия		
	1) Натягивание бумаги на планшет 2) Тонирование бумаги		
	Самостоятельная работа обучающихся		
1) Натягивание бумаги на планшет 2) Тонирование бумаги 3) Выполнение набросков пером 4) Выполнение графической работы в мягком материале	3	1	
Тема 1.3. Материалы для акварельной живописи.	Содержание учебного материала	1	1
	1. Акварельные краски. Состав. Красочный материал акварели. Работа акварельными красками.		
	2. Палитры для акварели. Стиратор, мольберты, этюдники для акварельной живописи. Оформление акварельных и графических работ и их сохранность	1	3
	Практические занятия		
	1) Выполнение натюрморта в технике акварели «отмывка»		
Самостоятельная работа обучающихся	3	3	

	1) Выполнение натюрморта в технике акварели «отмывка»		
Тема 1.4. Материалы для живописи гуашью	Содержание учебного материала	1	2
	1. Гуашь и её характеристика.		
	2. Основные правила при работе гуашью. Живопись гуашью. Сравнительная характеристика акварельной и гуашевой техники живописи.		
	Практические занятия 1) Выполнение эскизов композиции в технике гуашь	1	3
Самостоятельная работа обучающихся 1) Выполнение эскизов композиции в технике гуашь	2	3	
Тема 1.5. Материалы для темперной живописи	Содержание учебного материала	1	1
	1. Темпера. Масляно-казеиновая темпера. Яичная темпера. Состав темперы, пигменты, грунт.		
	2. Поливинилацетатная темпера. Покрытие темперы лаком. Живопись темперой.		
	Практические занятия Выполнение контрольной работ на тему: «Рисунок, акварель, гуашь, темпера»	1	3
Раздел 2. Техника станковой живописи. Масляная и темперная живопись.			
Тема 2.1. Основания	Содержание учебного материала	1	1
	1. Холст. Другие основания.		
	2. Подрамники: изготовление, конструкция, виды, размеры. Натягивание холста на подрамник		
	Практические занятия 1) Натягивание холста на подрамник	1	1
Самостоятельная работа обучающихся 1) Натягивание холста на подрамник	1	1	
Тема 2.2. Клеи. Проклеивание холста.	Содержание учебного материала	1	1
	1. Клеи животного происхождения. Клеи растительные. Синтетические клеи		
	2. Проклеивание холста. Технология проклейки, сушки. Требования к холсту после проклейки. Рецепт проклейки от художников		
	Практические занятия	1	2

	1) Проклеивание холста		
	Самостоятельная работа обучающихся 1) Проклеивание холста	1	2
Тема 2.3. Грунты для живописи	Содержание учебного материала	1	2
	1. Виды грунтов. Эмульсионный грунт. Различный состав, требования к грунту		
	2. Грунты тонированные. Грунты для гуаши, для темперной живописи, левкас		
	Практические занятия 1) Изготовление грунта, нанесение грунта на холст	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся 1) Изготовление грунта, нанесение грунта на холст	1	2
Тема 2.4. Масляные художественные краски.	Содержание учебного материала	4	2
	1. Общие сведения о красках, классификация красок.		
	2. Минеральные краски. Органические краски		
	3. Свойства и характерные особенности некоторых масляных красок: белые краски, кадмиевые краски. 5		
	4. Кобальтовые краски. Марганцовые краски.		
	5. Хромовые краски. Ультрамарин.		
	6. Краплаки. Железоокисные краски. Черные краски.		
	7. Нежелательные смеси красок. Ассортимент выпускаемых масляных красок (каталог). Срок хранения.		
	Практические занятия 1) Знакомство с производством пигментов. Ручной перетир красок.	1	3
	Самостоятельная работа обучающихся 1) Знакомство с производством пигментов. Ручной перетир красок.	1	
Тема 2.5. Смешение красок	Содержание учебного материала	1	1
	1. Основные характеристики и свойства цветов. Виды смешения красок.		
	Практические занятия 1) Изготовление таблиц «цветовые и тональные растяжки красок» 2) Изготовление цветowych палитр по теме «Смешение цветов» 3) Контрольная работа по теме «Масляные художественные краски и смешение»	3	3

	красок»		
	Самостоятельная работа обучающихся 1) Изготовление таблиц «цветовые и тональные растяжки красок» 2) Изготовление цветowych палитр по теме «Смешение цветов»	2	3
Тема 2.6. Живописные масла, лаки, разбавители	Содержание учебного материала		
	1. Общие сведения о маслах для живописи. Группы масел. Процесс высыхания масла. Сроки высыхания. Ассортимент масел.	1	1
	2. Лаки. Разбавители. Виды, свойства, назначение. Хранение.		
	Самостоятельная работа обучающихся 1) Приготовление лаков и масел для живописи.	1	3
Тема 2.7. Дефекты масляной живописи и их исправление.	Содержание учебного материала		
	1. Пожухание, почернение, кракелюр. Способы исправления.	1	1
2. Отслоение, меление, оседание, помутнение, вмятины.			
Тема 2.8. Методы ведения масляной живописи	Содержание учебного материала		
	1. Метод «алла прима» Многослойная живопись. Лессировки.	3	1
2. Экскурсия в художественный музей: залы «Русского искусства». Знакомство с произведениями искусства. Технологический анализ произведений.			
Тема 2.9. Оборудование и вспомогательные материалы.	Содержание учебного материала		
	1. Мольберты, этюдники, палитры, кисти, багет. Современный красочный материал. Экскурсия в магазин «Художник» художественных материалов производителя «Черная речка». Знакомство с ассортиментом магазина.	2	2
Раздел 3. Из истории живописных материалов и техники живописи.			
Тема 3.1. Сложный	Содержание учебного материала		
	1. Живопись древних времён.	1	1

поступательный ход развития живописных материалов.	2.	Средние века. Братья Ван Эйк.		
	3.	Эпоха Возрождения- расцвет масляной живописи.		
	4.	Фабричные масляные краски.		
	5.	Начало упадка техники масляной живописи.		
	6.	Современная масляная живопись		
Тема 3.2. Техника старых мастеров.	Содержание учебного материала			
	1.	Темпера. Оптическое смешение цветов.		
	2.	Фламандский метод живописи масляными красками. Итальянская манера масляной живописи. Оптическое смешение красок в живописи старых мастеров.	1	1
	Практические занятия Экскурсия по залам художественного музея. Экспозиция залов: «Иконопись», «Западноевропейского искусства». Выполнение анализа произведений.		2	
	Самостоятельная работа обучающихся 1) Подготовка докладов, рефератов к семинару по теме «Технологии старых мастеров»		3	2
Контрольная работа 1) Семинар по теме «Технологии старых мастеров»		1		
Обязательная учебная нагрузка (теоретические и практические занятия)			36	
Самостоятельная работа обучающихся:			13	
Всего:			49	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине техника и технология живописи, лаборатории по изготовлению пигментов, грунтов, клеёв, масел, натяжки планшетов и холстов, столярную мастерскую по изготовлению подрамников, рам, багета, паспарту.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стеллажи, рейки по стенам;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиа проектор;

Оборудование столярной мастерской и рабочих мест мастерской:

- деревобрабатывающий станок;
- станок для запиливания багета и подрамников (гильотина);
- столярные инструменты и оборудование.

Оборудование лаборатории (грунтовочная) и рабочих мест лаборатории (грунтовочной):

- клееварка;
- столы;
- спец.подрамники;
- щетки, кисти, ведра, шпатели;
- стеллажи для сушки;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Беленький Е.Ф., Рискин И.В. Химия и технология пигментов. – Л., 1974.
2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. – М., 1961.
3. Вибер Ж. Живопись и её средства. – Л., 1961.
4. Вибер Ж. Живопись и её средства. – М., 2004.
5. Виннер А. В. Материалы и техника и живописи советских мастеров. Очерки. – М., 1953.
6. Виннер А. В. Материалы масляной живописи. – М., 2000.
7. Виннер А. В. Масляная живопись и её материалы. – М.: ПРОФИЗДАТ, 1956.
8. Виннер А. В. Как работать над пейзажем масляными красками. – М., 1971.

9. Гренберг Ю. И. Техника станковой живописи: История и исследования. – М., 1982.
10. Гренберг Ю. И. Очерки истории технико-технологического исследования живописи. Сообщения ВЦНИЛКР. – М., 1971-1975, т. 26-29.
11. Каталог-справочник, составленный работниками Ленинградского завода художественных красок / Под ред. главного инженера завода В. В. Дмитриева. – Л., 1964.
12. Киплик Д. И. Техника живописи. – М., 2000
13. Материалы Всесоюзного совещания по вопросам сохранности произведений советской живописи. – М., 1968.
14. Нестерова Е. В. Мысли об искусстве. – М., 1989.
15. Лужецкая А. К. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. – М., 1965.
16. Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи. Составитель и научный редактор Гренберг Ю. И. – М., 1976.
17. Парамонов В. П. Живопись акварелью и гуашью. – М., 1992.
18. Парамонов В. П. Живопись пастелью, мелками, сангинами. – М., 1992.
19. Пирогов Н. Техника живописи. – М., 1990.
20. Сланский Б. Техника живописи. – М., 1962.
21. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи. Под ред. Гренберга Ю. И. – М., 1987.
22. Трошичев А. А. Живопись акварелью. – М., 1988.
23. Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И. Секреты живописи старых мастеров. – М., 1989.
24. Филатова В. В. Реставрация станковой темперной живописи. – М., 1986.
25. Шкандский Я. О. Технология живописи. – М., 1989.
26. Шкандский Я. О. Основные сведения по технологии живописных материалов и технике живописи. – М., 1988.
27. Щипанов А. С. Юным любителям кисти и резца. – М., 1981.
28. Яблонский В. А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции. – М., 1983.

Дополнительные источники:

1. Освальд В. Письма о живописи. Очерки по теории и практике живописи. – М., 1905.
2. Марков П. Об акварели или живописи водяными красками. – М., 2003.
3. Рене Пио Палитра Делакруа.
4. Рерберг Ф. Н. Художник о красках. – М.-Л., 1932.
5. Рыбников А. Техника масляной живописи. – М., 1937.
6. Тютюнник В. В. Материалы и техника живописи. – М., 1962.

7. Фейнберг Л.Е. Лессировки и техника классической живописи. – М.-Л., 1937.
8. Юон К. Ф. О живописи. – М., 1937.
9. Техника живописи. Практические советы. Сборник статей. – М., 1960.
10. О живописи. Сборник статей. – М., 1959.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Использовать основные изобразительные техники различных графических материалов	оценка выполненных практических работ
Использовать различные изобразительные техники, применяемые при работе клеевыми, водорастворимыми красками	оценка выполненных практических работ
Знание разнообразных техник масляной живописи, истории ее развития. Основные элементы в технологии построения многослойной живописи	оценка выполненных практических работ
Условия хранения произведений изобразительного искусства	оценка выполненных практических работ
Свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества	оценка выполненных практических работ