МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Техника и технология живописи»

Программа подготовки - специалистов среднего звена.

Специальность (вид): 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись

Луганск - 2017

1.Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Область знаний, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
дневная форма обучения	**заочная форма обучения**
Разделов - 1		Нормативная	
Тем –14	Специальность: «Живопись (по видам): станковая живопись»	**Год подготовки**	
І-й	
Семестр	
Общее количество часов - 48	І -й	
Групповые	
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 32 самостоятельные работы студента - 16	Образовательно-квалификационный уровень специалист среднего звена	0 час.	час.
Практические	
32 час.	час.
Самостоят. работа	
16 час.	час.
Индивидуальные занятия: **0** час.	
Вид контроля: І - **дифференцированный зачет**	

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель:

• предоставить студентам необходимые сведения о свойствах материалов,

применяемых в различных техниках искусства;

• ознакомить студентов с технологией и методами использования художественных материалов в творческом процессе;

• достичь в подготовке приобретения знаний, умений и навыков по вопросам технологии достаточного профессионального уровня;

• ознакомить студентов с различными техниками изобразительного искусства прошлого и современности;

• одновременно с изучением технологии живописных материалов овладеть навыками практического использования полученных знаний

Задание:

• знакомство со свойствами живописных материалов;

• овладение живописной техникой;

• развитие умений и усовершенствования навыков в натяжении полотна на подрамник, проклейке и грунтовке;

• овладение технологией, которая позволит студентам заниматься живописью самостоятельно.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

• специальную терминологию, условные обозначения, названия красок и их свойства;

• основные методы натяжения и грунтовки полотна;

• основные приемы по технике живописи и рисунка;

• лучшие образцы изобразительного искусства прошлого и современности;

• программный материал курса и т.д.

уметь:

• усвоить программный материал по предмету«Техника и технология живописи»;

• использовать теоретические знания в процессе работы над рисунком, живописью, композицией для того, чтобы понять учебный материал на профессиональном уровне;

• владеть различными видами и средствами рисунка и живописи;

• самостоятельно овладеть клеевыми графическими материалами, основами под живопись маслом, знать состав масляных красок, техники масляной живописи и др.

3. Программа учебной дисциплины

(1 курс 1 семестр)

Тема 1. **Вступительная беседа. Знакомство студентов с задачами курса учебной дисциплины. Значение и место техники и технологии живописи в разные периоды развития искусства живописи.**

Значение курса «Технология и материаловедение» в формировании художника-мастера, а также в проблеме сохранения произведений искусства.

Общая характеристика клеевых водорастворимых красок. Особенности их использования и назначения. Различные виды клеевой живописи.

Тема 2. **Основы под живопись клеевыми красками.**

Характеристика оснований под все виды живописи клеевыми красками. Перечень бумаги, его качество и особенности, пергамент, шелк и другие. Виды грунтов, подрамников, досок и т.д.

Тема 3. **Акварель, гуашь, темпера, современные материалы. Основные приемы работы, инструменты и оборудования.**

Краткие сведения о составе красок: акварель, гуашь, темпера. Основные приемы работы акварелью, особенности живописи гуашью и темперой. Особенности хранения.

Тема 4. **Клеевые графически материалы: пастель, сангина, соус, туш, уголь.**

Краткие исторические сведения о живописи пастелью. Основы для пастели: специальные виды бумаги, картон, холст; грунт для пастели.

Пастельные карандаши, их состав и изготовление. Техника работы различными видами пастели. Краткая характеристика материалов: сангина, соус, уголь.

Тема 5. **Основы под масляную и темперную живопись.**

Назначение оснований под живопись и требования к ним. Краткие сведения об основах под масляную и темперную живопись: полотно, картон, бумага, дерево. Подрамники для холста и картона.

Тема 6. **Грунты для темперной и масляной живописи.**

Назначение грунта в живописи. Структура грунтов. Основные типы грунтов, их классификация: клеевые, эмульсионные, полумасляные, масляные, грунт с использованием синтетических материалов. Сохранение живописи на разных грунтах. Основные требования к грунту.

Тема 7. **Художественные масляные краски, разбавители и лаки.**

Структура масляных красок, их составляющая. Особенности состава и изготовления масляных красок мастерами XVII-XVIII вв. Краткие сведения о разновидностях масла, растворителей, лаков и их влиянии на качество красочного слоя.

Тема 8. **Техника масляной живописи. Инструменты и оборудования.**

Краткие сведения из истории развития масляной живописи. Первые упоминания об использовании масляных красок. Братья Ван Эйк. Эпоха Возрождения - расцвет масляной живописи. Техники масляной живописи.

Тема 9. **Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи.**

Классическое понимание термина "многослойный масляная живопись" и современный смысл. Многослойность как следствие длительного и практически непрерывного ведения работы в современной живописи.

Тема 10.Техника темперной живописи.

Особенности техники темперной живописи античных, западноевропейских и древнерусских мастеров. Особенности современной техники темперной живописи. Хранение темперной живописи.

Тема 11.Техника восковой живописи (энкаустика).

Метод живописи холодными (эмульсионными) красками. Метод живописи восково-смоляными красками с подогревом. Метод живописи горячими восковыми красками.

Тема 12.Фреска сграффито, мозаика, витраж.

Краткие исторические сведения. Подготовка стен. Нанесение штукатурки, изготовления и нанесения раствора. Приемы выполнения.

Тема 13. Выцветание, растрескивание и другие изменения красочного слоя масляной живописи.

Физическая природа выцветания, растрескивания масляных красок. Различные причины, которые вызывают выцветание, растрескивание последствия этого явления. Средства, которые предупреждают или ослабляют выцветание, растрескивание и др. изменения красочного слоя.

Тема 14. Средства предупреждения изменений в красочном слое масляной живописи.

Нарушение адгезии между отдельными слоями масляной живописи. Отличительные особенности адгезии между красочным слоем и грунтом, отдельными красочными слоями живописи.Средства предупреждения изменений в красочном слое масляной живописи.

4. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	**Количество часов**										
дневная форма					**заочная форма**					
аудиторных					**аудиторных**					**самостоятельная работа**
всего	**в том числе**			**самостоятельная работа**	**всего**	**в том числе**			
групповые	**практические**	**индивидуальные**	**групповые**	**практические**		**индивидуальне**
Тема 1. Вступительная беседа. Знакомство студентов с задачами учебной дисциплины. Значение и место техники и технологии живописи в разные периоды развития искусства живописи.	1		1								
Тема 2. Основы под живопись клеевыми красками.	3		1		2						
Тема 3. Акварель, гуашь, темпера, современные материалы. Основные приемы работы, инструменты и оборудования.	5		3		2						
Тема 4. Клеевые графически материалы: пастель, сангина, соус, туш, уголь.	10		6		4						
Тема 5. Основы под масляную и темперную живопись.	5		3		2						
Тема 6. Грунты для темперной и масляной живописи.	4		2		2						
Тема 7. Художественные масляные краски, разбавители и лаки.	2		2								
Тема 8. Техника масляной живописи. Инструменты и оборудования.	4		2		2						
Тема 9. Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи.	2		2								
Тема 10.Техника темперной живописи	2		2								
Тема 11.Техника восковой живописи (энкаустика).	2		2								
Тема 12.Фреска сграффито, мозаика, витраж.	2		2								
Тема 13. Выцветание, растрескивание и другие изменения красочного слоя масляной живописи	4		2		2						
Тема 14. Средства предупреждения изменений в красочном слое масляной живописи.	2		2								
Всего часов	**48**		**32**		**16**						

5. Темы практических занятий

№ п./п.	**Название тем**	**Количество часов**
1	**Тема 1.** Вступительная беседа. Знакомство студентов с задачами курса учебной дисциплины. Значение и место техники и технологии живописи в разные периоды развития искусства живописи.	**1**
2	**Тема 2.** Основы под живопись клеевыми красками.	**1**
3	**Тема 3.** Акварель, гуашь, темпера, современные материалы. Основные приемы работы, инструменты и оборудования.	**3**
4.	**Тема 4.** Клеевые графически материалы: пастель, сангина, соус, туш, уголь.	**6**
5	**Тема 5.** Основы под масляную и темперную живопись.	**3**
6	**Тема 6.** Грунты для темперной и масляной живописи.	**2**
7	**Тема 7.** Художественные масляные краски, разбавители и лаки.	**2**
8	**Тема 8.** Техника масляной живописи. Инструменты и оборудования.	**2**
9	**Тема 9.** Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи.	**2**
10	**Тема 10.**Техника темперной живописи	**2**
11	**Тема 11.**Техника восковой живописи (энкаустика).	**2**
12	**Тема 12.**Фреска сграффито, мозаика, витраж.	**2**
13	**Тема 13.** Выцветание, растрескивание и другие изменения красочного слоя масляной живописи	**2**
14	**Тема 14.** Средства предупреждения изменений в красочном слое масляной живописи.	**2**
	Всего	**32**

6. Самостоятельная работа

№п./п.	Название тем	Количество часов
1	**Тема 2.** Основы под живопись клеевыми красками.	**2**
2	**Тема 3.** Акварель, гуашь, темпера, современные материалы. Основные приемы работы, инструменты и оборудования.	**2**
3	**Тема 4.** Клеевые графически материалы: пастель, сангина, соус, туш, уголь.	**4**
4	**Тема 5.** Основы под масляную и темперную живопись.	**2**
5	**Тема 6.** Грунты для темперной и масляной живописи.	**2**
6	**Тема 8.** Техника масляной живописи. Инструменты и оборудования.	**2**
7	**Тема 13.** Выцветание, растрескивание и другие изменения красочного слоя масляной живописи	**2**
	Всего	**16**

7. Методы обучения

Вербальные, демонстрация образцов с метод фонда

Методические рекомендации

Методические рекомендации состоят из методических указаний по проведению семинарских, практических занятий, самостоятельной работы студентов, курсового проектирования, написания рефератов и тому подобное.

Цель практических и самостоятельных задач - ознакомиться и накопить опыт и технические навыки, необходимые в процессе обучения студентов при написании учебных постановок по живописи и задач по композиции.

При обучении важно приобретение ими теоретических знаний и практических навыков, которые положительно влияют на формирование профессиональных качеств высокой художественной культуры. Самостоятельные задания дают возможность выявить уровень и качество изучения студентом всего материала по предмету. Для самостоятельной работы теоретического материала можно рекомендовать студентам такую ​​форму, как реферат или презентация.

8. Методы контроля

В конце семестра – дифференцированный зачет

Ориентировочные задания к дифференцированному зачету:

1.Основные техники и приемы роботы акварельными красками.

2.Клеевые графические материалы

3.Техника масляной живописи.

9. Методическое обеспечение

1.Образцы с метод фонда.

2.Научная литература.

10.Рекомендуемая литература

1. Киплик Д. И. Техника живописи: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. - М.: Искусство, 1948. -155 с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=252&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=252&mode=DocBibRecord%20) .- Загл. с экрана. (26.01.2016).

2. Киплик Д. И.Техника живописи старых мастеров: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. - 4-е изд. - М.: Искусство, 1948. -120 с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5170&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5170&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (26.01.2016).

3. Никодеми Г. Б. Масляная живопись: Общие сведения, материалы, техника: практич. пособие [Электронный ресурс] / Г. Б. Никодеми. - М.: ЭКСМО, 2004.- 287 с.- Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5174&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=5174&mode=DocBibRecord) . - Загл. с экрана. (09.01.2016).

4. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Н. И. Прокофьев. - М.: Владос, 2010. -158 с.: ил. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9720&m%D0%A1**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9720&m%D0%A1).- Загл. с экрана. (09.01.2016).

5. Сланский Б. Техника живописи: живописные материалы: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Б. Сланский. - М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1962. - 379с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1710&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1710&mode=DocBibRecord) .- Загл. с экрана. (26.01.2016).

6. Приёмы и техники рисования акварелью [Электронный ресурс]. Режим доступа: [**http://koshkina.net/prijomy-risovaniya-akvarelyu.html**](http://koshkina.net/prijomy-risovaniya-akvarelyu.html).- Загл. с экрана. (26.01.2016).

7. Технология масляной живописи [Электронный ресурс]. Режим доступа: [**https://www.proza.ru/2011/01/08/1577.**](https://www.proza.ru/2011/01/08/1577.)- Загл. с экрана. (26.01.2016).

Дополнительная литература

1. Алешин А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Б. Алешин. - Л.: Художник РСФСР, 1989. - 160 с.: ил. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15063&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15063&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (26.01.2016).

2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи: учеб. пособие / Э. Бергер. - М.: ОГИЗ Государственное издательство изобразительных искусств, 1935. - 606 с.

3. Гренберг Ю. И. **Технология станковой живописи**: История и исследования: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю. И. Гренберг.- М.: Изобразительное искусство, 1987.-394с. Режим доступа: [**http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15115&mode=DocBibRecord**](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15115&mode=DocBibRecord).- Загл. с экрана. (26.01.2016).