

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**«Уральский государственный архитектурно-художественный
университет имени Н. С. Алфёрова»**
(УрГАХУ)

Кафедра станковой живописи

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по ОДиМП

Документ подписан электронной подписью
Владелец Исаченко Виктория Игоревна
Сертификат 2e1234de1db2fae6744b7e4fc69c955
Действителен с 18.07.2022 по 11.10.2023

«01» сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Специальность	Живопись
Код специальности	54.05.02
Специализация	Художник-живописец (станковая живопись)
Квалификация	Художник-живописец (станковая живопись)
Учебный план	Прием 2022 года
Форма обучения	Очная

Екатеринбург, 2022

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими дисциплинами:

Дисциплина ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ входит в обязательную часть образовательной программы. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в результате освоения студентами профессиональных дисциплин «Рисунок» и «Живопись». Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Техника живописи и технология живописных материалов», используются для освоения дисциплин: «Живопись», «Рисунок», «Копирование произведения станковой живописи», «Общий курс композиции» при прохождении учебных и производственных практик, а так же при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, и самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: мастер-класс, групповая работа. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют 10 практических работ.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет (1-3 семестры), зачет с оценкой (4 семестр). Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств (представлен в п.8 настоящей программы).

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических работ.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки Живопись:

Таблица 1

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	ОПК-3.1. знает художественные материалы и техники, применяемые в станковой живописи; ОПК-3.2. умеет применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением
ПК-1. Способен создавать произведения станковой живописи, владеет приемами работы с цветом и цветовыми композициями, рисунком, принципами выбора стилистики и техники исполнения конкретного произведения станковой живописи	ПК-1.1. знает изобразительные средства станковой живописи и рисунка, приемы и стилистики создания произведений живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями; ПК-1.2. знает основные законы изображения предметного мира, окружающей среды и человека; ПК-1.3. знает последовательность ведения работы в рисунке и живописи; ПК-1.4. знает основы теории и методологии создания авторских

	<p>художественных произведений в области изобразительного искусства;</p> <p>ПК-1.5. умеет анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами рисунка, живописи;</p> <p>ПК-1.6. умеет создавать на высоком художественном уровне авторские произведения станковой живописи</p> <p>ПК-1.7. умеет использовать рисунки и этюды в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении созданию любого произведения станкового искусства</p>
--	---

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения, при выполнении ВКР и в дальнейшей профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать: художественные материалы и техники, применяемые в станковой живописи; последовательность ведения работы в рисунке и живописи; изобразительные средства станковой живописи и рисунка, приемы и стилистики создания произведений живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями.

Уметь: применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при создании художественного произведения.

1.4 Объем дисциплины

Таблица 2

Трудоемкость дисциплины	Всего	По семестрам			
		1	2	3	4
Зачетных единиц (з.е.)	12	3	3	3	3
Часов (час)	432	108	108	108	108
Контактная работа (минимальный объем):	144	36	36	36	36
По видам учебных занятий:					
<i>Аудиторные занятия всего, в т.ч.</i>	144	36	36	36	36
Лекции (Л)	24	12	12		
Практические занятия (ПЗ)	120	24	24	36	36
Семинары (С)					
Другие виды занятий (Др)					
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)					
Самостоятельная работа всего, в т.ч.	288	72	72	72	72
Курсовой проект (КП)					
Курсовая работа (КР)					
Расчетно-графическая работа (РГР)					
Графическая работа (ГР)					
Расчетная работа (РР)					
Реферат (Р)					
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)					
Творческая работа (эссе, клаузура)					
Подготовка к контрольной работе					
Подготовка к экзамену, зачету					

Трудоемкость дисциплины	Всего	По семестрам			
		1	2	3	4
Другие виды самостоятельных занятий (продолжение работы начатой в аудитории, подготовка к занятиям)	288	72	72	72	72
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Зачет, зачет с оценкой	3	3	3	30

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 3

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Р.1	Техника станковой живописи.
	<p>Тема 1. Основы под масляную и темперную живопись.</p> <p>Назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам. Материалы для основы под темперную и масляную живопись.</p> <p><u>Ткани.</u> Холст: льняной, пеньковый, джутовый. Способы изготовления волокна и пряжи; требования, предъявляемые к ним, ткацкие дефекты. Требования к холсту как к основе под живопись: прочность, плотность, стойкость к внешним физико-химическим воздействиям. Характер переплетения нитей, фактура ткани. Способы предохранения холста от преждевременного старения: покрытие оборотной стороны холста защитными слоями (воск, смолы, краски и др.). Достоинства и недостатки холста как основы под живопись. Сохранность живописи на холсте. Хлопчатобумажные и другие ткани, возможности их применения в живописи. Свойства и характеристика этих тканей. Ткани из синтетических волокон (капрон, стеклоткань). Свойства, прочность и стойкость к внешним воздействиям, возможность и опыт применения их для живописи.</p> <p><u>Картон, бумага.</u> Сорта картона: тряпичный и древесный картон. Положительные и отрицательные свойства картона как основы под живопись. Характеристика сортов картона, их механическая прочность и стойкость к внешним воздействиям. Способы повышения прочности и стойкости картона посредством пропитывания воском, воско-смоляными составами. Сохранность живописи, выполненной на картоне. Примеры произведений, выполненных на картоне. Бумага, ее свойства, сорта, качество. Сохранность живописи, выполненной на бумаге. Примеры произведений.</p> <p><u>Дерево.</u> Сорта древесины, способы ее заготовки и обработки. Доски, требования к ним как к основе под живопись, их свойства (положительные и отрицательные). Коробление и растрескивание, способы предупреждения их: конструктивные (шпонки, паркетаж и др.), химические (пропитывание древесины специальными составами или покрытие ее поверхности красками, олифой, смолами и др.). Воздействие на доски факторов среды: влаги, температурных колебаний, газов и др. Методы предупреждения преждевременного старения и разрушения древесины досок. Сохранность живописи, выполненной на досках. Фанера: ее сорта, свойства и характеристика; способы подготовки фанеры под</p>

	<p>живопись. Сохранность живописи, выполненной на фанере. <u>Линолеум.</u> Свойства. Сорта линолеума, сохранность живописи на нем. <u>Новые виды материалов.</u> Древесно-волокнистые плиты, строительный прессованный картон, текстолит, мазонит, поропласт, пенопласты. Их характеристика и свойства. Способы обработки и подготовки их под живопись. Сохранность произведений. <u>Подрамники для тканей и картона.</u> Назначение подрамников, требования к их древесине и ее обработкам. Конструкция подрамников, сечение планок в зависимости от размеров картины. Различные способы крепления тканей и картона к планкам подрамника. Влияние на сохранность живописи конструкции подрамника и метода крепления и натяжения ткани.</p>
	<p>Тема.2. Грунты для темперной и масляной живописи. Назначение грунта в живописи. Структура грунтов. Основные типы грунтов, их классификация: клеевые, эмульсионные, полумасляные, масляные, грунты с применением синтетических материалов. Характеристика отдельных типов грунтов, их свойства и недостатки. Особенности составов грунтов, применяемых для темперных красок. Сохранность живописи на различных грунтах. <u>Структура грунтов.</u> Проклейка и её назначение. Основной слой или масса грунта. Завершающий слой грунта, имприматура. Специфическая роль и назначение каждого слоя грунта. Виды адгезии (сцепления) масляных красок с грунтами. Понятие о тянущей или адсорбирующей силе грунтов. Основные требования к грунтам. Физико-механические и оптические изменения и разрушения грунтов. Виды разрушения масляной и темперной живописи, идущие от грунта. <u>Материалы для грунтов.</u> Связующие для грунтов. Водорастворимые связующие. Обратимые и необратимые коллоиды. Прочность, эластичность их плёнок. Клеи животного происхождения. Клей рыбий. Желатин. Клей столярный- кожный, мездровый. Казеин, их свойства, достоинства и недостатки. Клеи растительного происхождения: мучной, крахмальный, декстриновый. Свойства, приготовление растворов. Синтетические смолы в растворах и дисперсиях. Поливиниловый спирт (ПВС). Поливинилацетатная эмульсия (ПВА). Полибутилметакрилат (ПБМА). Свойства. Применение. Прочность, эластичность, старение пленок. Сравнительная стойкость синтетических и традиционных связующих материалов. Возможность сочетания синтетических материалов с традиционными связующими материалами. <u>Масла.</u> Общее понятие о маслах (подробно в разделе «Художественные краски и лаки»). Виды масел, применяемых в грунтах: льняное, ореховое, подсолнечное, пентаэфир и др. Назначение жирных высыхающих масел в грунтах. Выбор масел для грунта. Смолы, бальзамы, терпентиновые масла. Растворители. Общие сведения (подробно в разделе «Художественные масляные краски»). Применение смол в связующих материалах грунтов. <u>Эмульсии.</u> Эмульсии натуральные и искусственные. Понятия о фазах эмульсий. Стабильность эмульсий. Эмульгаторы. Различные виды эмульгаторов (желток куриного яйца, олеат свинца, олеат цинка, поверхностно активный препарат ОП-7). Возможность исправления расслоившихся эмульсий. Применение эмульсионных связующих в грунтах. Различные добавки к связующим в грунтах. <u>Консервирующие вещества.</u> Их назначение. Основные виды антисептиков: фенол, пентахлорфенолят натрия,</p>

карболовая кислота, тимол, салициловая кислота и др. Нормы введения. Сравнительная стойкость.

Средства для придания необратимости (задубление) пленкам животных клеев. Алюмокалиевые квасцы, формалин и др. Назначение их в клеевых растворах и пленках. Способы и нормы введения их в растворы. Характер изменения свойств клеевых пленок при задубливании.

Пластификаторы.

Назначение, основные виды. Пластификаторы водорастворимых связующих: мел, глицерин, сахар и др. Пластификаторы жирных высыхающих масел и смол: касторовое масло, дибутилфталат. Сравнительная эффективность различных пластификаторов. Нормы введения пластификаторов. Положительные и отрицательные свойства в различной степени пластифицированных пленок. Стойкость этих пленок при старении.

Наполнители и пигменты в грунтах.

Их назначение, краткие сведения о них: свойства, дисперсность, маслосмолемкость. Особенности и характеристика различных наполнителей и пигментов (мел, гипс, каолин, белила свинцовые, цинковые, титановые, смешанные, бланфикс). Пигменты для цветных грунтов.

Рецептура и технология приготовления грунтов.

Причина большого количества и разнообразия рецептуры грунтов.

Проклейка. Предварительная обработка основы. Приготовление клеевых растворов. Недостатки слишком слабых или очень крепких растворов. Различные способы нанесения проклеек. Рецепттура.

Клеевые грунты. Гипсовые, меловые, казеиновые и др. клеевые грунты. Приготовление растворов грунта и их нанесение на основу. Примеры произведений, исполненных на клеевых грунтах.

Эмульсионные грунты. Общая характеристика эмульсионных грунтов. Отличительные свойства. Изменение маслосмолемкости эмульсионных грунтов. Светостойкость. Приготовление составов для грунтов. Послойное изменение составов. Сохранность масляной живописи на эмульсионных грунтах. Эмульсионные грунты художественного фонда России. Применение различных эмульсионных грунтов на примерах творчества отдельных художников.

Полумасляные грунты. Общая характеристика. Свойства. Рецепттура. Приготовление. Влияние масел различной обработки и смол на свойства полумасляных грунтов. Адгезия красочного слоя масляной живописи, выполненной на полумасляных грунтах. Сохранность живописи на полумасляных грунтах. Работа на полумасляных грунтах (на примерах работы отдельных художников).

Масляные грунты. Общая характеристика. Состав и приготовление грунтов. Положительные и отрицательные свойства. Возможности и удобства работы на масляных грунтах. Предварительная обработка поверхности масляных грунтов перед началом работы на них. Прочность сцепления красочного слоя с масляными грунтами. Фабричные масляные грунты. Применение масляных грунтов и сохранность живописи на них (примеры произведений различных школ и отдельных художников).

Грунты с применением синтетических связующих материалов. Отличительные особенности и возможности синтетических связующих материалов в грунтах. Возможность комбинирования синтетических связующих с традиционными связующими, то есть со связующими животного и растительного происхождения. Возможности получения грунтов различных свойств. Составы и приготовление грунтов. Прочность, эластичность, стойкость грунтов. Адгезия масляных красок на синтетических грунтах. Примеры применения подобного рода грунтов в масляной живописи.

Цветные грунты. Завершающий слой (имприматура, мастика). Роль и назначение

	<p>завершающего слоя в грунтах. Значение тонированных цветных грунтов и имприматур как объединяющего начала в построении колорита живописи. Материалы и способ нанесения. Опасность ярко выраженных цветных грунтов и имприматур для сохранности колорита живописи. Применение цветных грунтов и имприматур на примерах произведений и отдельных мастеров живописи.</p> <p>различных школ Особенности состава и нанесения грунтов на доске и других видах основ. Особенности грунтов на доске. Левкас. Масляный и полумасляный грунт для доски. Особенности нанесения грунтов на картон, фанеру, бумагу, масонит и др. материалы в зависимости от техники живописи (масло, темпера, клеевая живопись и др.).</p> <p><u>Практические занятия.</u></p> <p>Групповое изучение процессов подготовки основ и приготовления грунтов различных составов. Индивидуальное приготовление основных видов грунтов каждым студентом. Различные дефекты в проклейках и грунтах и возможности их устранения в процессе грунтовки.</p>
	<p>Тема 3. Оптические основы живописи.</p> <p>Физическая сущность света и цвета. Спектр и цвет отражённых лучей. Основные и дополнительные цвета. Явление одновременного и последовательного контрастов. Светлота, яркость, насыщенность цвета, цветовой тон. Чёрный цвет, светлота и чистота цвета в живописи.</p> <p>Оптические основы различных способов смешения красок (механическое, лессировки, пространственное смешение).</p> <p>Приёмы построения цвета в живописи на примерах произведений различных школ и отдельных мастеров живописи.</p>
	<p>Тема 4. Художественные масляные краски и лаки.</p> <p><u>Структура масляных красок.</u> Их состав. Особенности состава и изготовления масляных красок мастерами 17-18 веков. Фабричное изготовление масляных красок. Изменение состава связующих материалов красок при фабричном изготовлении их.</p> <p><u>Красящие вещества и пигменты.</u> Общие понятия о красителях и пигментах. Пигменты, применяемые в живописи. Требования к пигментам для живописи. Пигменты минерального, растительного и животного происхождения. Искусственные и синтетические пигменты. Светостойкость пигментов. Влияние пигментов на связующие вещества. Дисперсность. Маслоёмкость. Интенсивность цвета. Характеристика отдельных пигментов. Химический состав. Получение.</p> <p>Характеристика отдельных пигментов по группам.</p> <p><u>Белые пигменты:</u> белила свинцовые, цинковые, титановые, баритовые и др.</p> <p><u>Жёлтые и оранжевые:</u> кадмий лимонный, жёлтый светлый, жёлтый средний, жёлтый тёмный, оранжевый. Стронциановая жёлтая. Неаполитанская жёлтая, сиена натуральная, охра светлая, охра золотистая, охра жёлтая, охра тёмная, марс жёлтый, золотисто- жёлтая «ЖХ».</p> <p><u>Красные:</u> кадмий красный светлый, красный тёмный, пурпурный, красно-оранжевый. Охра красная. Английская красная. Краплак. Тиоиндиго розовый.</p> <p><u>Зелёные:</u> изумрудная зелень, окись хрома, кобальт зелёный светлый и зелёный тёмный, волконскоит, земля зелёная, марганцево-кадмиевая зелёная.</p> <p><u>Синие и фиолетовые:</u> ультрамарин, кобальт синий светлый и спектральный, церулеум, берлинская лазурь, марганцевая голубая, кобальт фиолетовый светлый и тёмный, краплак фиолетовый, тиоиндиго фиолетовый.</p> <p><u>Коричневые:</u> марс коричневый, сиена жжёная, умбра натуральная и жжёная, капт-мортум, коричневые земли, вандик коричневый и др.</p> <p><u>Чёрные:</u> кость жжёная, персиковая и виноградная чёрные, сажа газовая, земляные чёрные (звенигородская, подольская и др.).</p> <p>Пигменты, редко применяемые или недостаточно светопрочные: кармин, сурик свинцовый, киноварь, поль веронез, крон жёлтый, асфальт и др.</p>

	<p><u>Связующие вещества художественных красок и лаков.</u> Общие понятия о связующих. Роль и назначение связующих в красках для живописи. Влияние связующих на физико- механические свойства масляных красок, а также на возможности удобство работы ими.</p> <p><u>Масла.</u> Классификация. Различные виды масел, применяемых в живописи. Жирные высыхающие масла: льняное, ореховое, маковое, подсолнечное и др. Основные константы масел. Качество сырья. Различные виды обработки сырья (очистка, отбеливание, оксидация и полимеризация масел). Процесс высыхания и отвердения масляных плёнок. Изменение веса и объёма в процессе плёнообразования и отвердения плёнки. Влияние способа обработки масел на характер образования плёнки, прочность, скорость высыхания и степень пожелтения.</p> <p>Современные способы химической переработки жирных масел. Пентаэфиры жирных кислот подсолнечного масла. Способ получения. Отличительные свойства, высокая светопрочность.</p> <p><u>Структурирующие и другие добавки к высыхающим маслам.</u> Назначение. Положительные и отрицательные свойства. Воск, стеарат алюминия, бентонит, аэросил. Назначение, нормы введения. Влияние на прочность плёнок.</p> <p><u>Сиккативы.</u> Состав и назначение. Основные виды. Положительные и отрицательные свойства. Влияние различных сиккативов на скорость и характер образования отвердения плёнки, её прочность и сохранность живописи.</p> <p><u>Смолы.</u> Классификация смол. Температура плавления смол. Получение смол. Назначение смол в масляном связующем. Ископаемые смолы. Жидкие смолы-бальзамы. Отличительные особенности масляно- смоляных красок. Синтетические смолы.</p> <p><u>Эфирные масла (растворители, разжижители).</u> Классификация. Получение. Эфирные масла растительного происхождения. Нефтяные и минеральные. Применение и назначение в масляной живописи. Терпентиновые масла, скипидары, пинен, разбавители №1, №2, лаковый керосин, ацетон и др.</p> <p><u>Полуэфирные масла.</u> Спиковые, лавандовые, розмариновые. Получение, свойства, назначение.</p> <p><u>Фабричные масляные краски для живописи.</u> Современные способы изготовления масляных красок. Характеристика состава и свойств. Маслоёмкость. Пастозность, её изменение. Изменение объёма масляных красок в процессе их высыхания. Сморщивание, растрескивание и прожухание красок. Изменения в составе и свойствах масляных красок на различных этапах истории техники масляной живописи.</p> <p>Адгезия между отдельными слоями масляной живописи.</p> <p><u>Цветостойкость масляных красок.</u> Различные причины изменения цвета. Цветопрочные и нецветопрочные смеси. Таблицы светостойкости.</p> <p><u>Лаки для масляной живописи.</u></p> <p>Основные виды лаков. Масляные, скипидарные, спиртовые. Составы и способы приготовления. Скорость и характер высыхания лаков. Влияние лаков на физико-механическую и оптическую прочность красочного слоя. Значение лаков в расширении возможностей масляной живописи. Роль различных лаков в технологии построения красочного слоя.</p> <p>Лаки-разжижители в красках, ретушные или межслойные лаки, лаки покрывные. Использование различных лаков в процессе работы на примерах творчества отдельных художников.</p>
	<p>Тема 5. Техника масляной живописи.</p> <p>Краткие сведения об истории развития техники масляной живописи. Первые упоминания о применении масляных красок. Покрывной масляный лак для темперы. Средневековая живопись на масле. Братья Ван Эйки. Усовершенствование масляных красок. Популярность нового материала и широкое распространение его.</p>

Неограниченные возможности новой техники. Эпоха Возрождения – расцвет масляной живописи. Противопоставление ремесла искусству. Фабричные масляные краски. Начало упадка техники масляной живописи. Современное состояние масляной живописи.

Основные принципы оптического построения объёма в масляной живописи в зависимости от тона грунта или имприматуры. Отличительные особенности и преимущества того или иного метода построения объёма в живописи. Примеры из творчества художников различных школ живописи.

Основные элементы в технологии построения многослойной масляной живописи. Классическое понимание термина «многослойная масляная живопись» и современное содержание его. Многослойность как метод логического расчленения всего объёма живописной работы на отдельные этапы, выполненные последовательно в каждом слое у старых мастеров. Многослойность как следствие длительного и практически непрерывного ведения работы в современной живописи.

1. Рисунок на холсте. Значение рисунка на холсте как этапа работы над этюдом или картиной. Наиболее распространённые приемы выполнения рисунка в зависимости от технического расчёта дальнейшего построения живописи. Материалы, применяемые для выполнения рисунка. Фиксирование рисунка.

2. Подмалёвок. Роль и значение подмалёвка в общем объёме работы над картиной. Основные задачи, решаемые в подмалёвке. Различные материалы и методы выполнения подмалёвка.

Монохромные и полихромные подмалёвки. Подмалёвки в обратных дополнительных тонах. Выбор палитры красок для подмалёвка. Сроки подсыхания подмалёвка. Различные способы обработки подмалёвка перед дальнейшей работой. Характер и значение подмалёвки в картине на примерах различных школ живописи и произведений отдельных мастеров.

3. Основной живописный слой. Основная живописная работа в полную силу зрительного восприятия натуры или задуманной тональности. Различные методы ведения её в зависимости от характера подмалёвка и поставленной живописной задачи. Учёт различных оптических изменений в поведении подмалёвка в живописном слое. Возможности непосредственного включения подмалёвка в основной живописный слой.

4. Лессировки. Прозрачные и так называемые «полупрозрачные» лессировки – «мутные среды». Оптические возможности и эстетическое значение лессировок. Влияние лессировок на сохранность колорита живописи.

5. Исправления. Отличительные особенности поведения частичных записей и поправок. Специальная обработка мест, подлежащих исправлению. Лаки типа «ретушь». Учёт степени просыхания и состояния слоя, подлежащего исправлению. Возможные оптические изменения и выпадения частичных записей и исправлений.

Наиболее распространённые современные методы ведения живописи.

1. Живопись ведётся сразу в полную силу зрительного восприятия без подмалёвка. Такой метод живописи, часто называемый «аля-прима» - в один приём, предусматривает полное завершение работы «по сырому», т.е. до момента, когда масляная краска покрывается плёнкой или подсыхает.

Две основные разновидности данного приёма;

а) холст раскрывается и обрабатывается на всём пространстве одновременно основными цветовыми массами с постепенным углублением формы и цвета «по сырому». Завершение, частичные поправки и ретушь выполняются лишь после полного просыхания красочного слоя. Такой метод работы более всего отвечает задачам этюда с натуры или эскиза и не может быть целесообразным в работе над картиной.

Материалы и особенности выполнения рисунка при данном методе работы. Примеры данного метода работы на произведениях отдельных художников.

	<p>б) живопись ведётся подобно фреске, по частям, с максимальным завершением каждого участка или куска до момента подсыхания красочного слоя. Размер обрабатываемого участка или куска соответствует возможности его завершения по сырому. Частичные изменения и поправки выполняются также после полного просыхания красочного слоя. Особенности, характер и материал рисунка при данном методе работы. Примеры, иллюстрирующие этот метод ведения на произведениях отдельных художников (М. Нестеров, П. Корин, П. Кончаловский и др.) как в первом, так и во втором случае, живопись в основном является однослойной. Высокая физико-механическая и оптическая сохранность и свежесть живописи при данных методах работы. Ограничение возможностей масляной живописи при работе «по сырому» или в «один приём».</p> <p>2. Живопись не может быть завершена «по сырому» и продолжается в отдельных участках или по всей поверхности холста и после момента подсыхания красочного слоя образования на нём плёнки.</p> <p>Технические сложности при данном методе ведения работы. Возможные оптические и физико-механические изменения и разрушения в красочном слое как результат противоречия между методом работы и технологическими особенностями красочного материала (прожухание и потемнение отдельных участков картин; поверхностные разрывы красочного слоя; отслоение повторных приписок и т.д.).</p> <p>Некоторые приёмы возможного увеличения сроков работы «по сырому».</p> <p>Подбор палитры медленно сохнущих красок. Хранение работы при низкой температуре и в тёмном помещении.</p> <p>Применение масел, замедляющих высыхание красок (лавандовое, спиковое, розмариновое, гвоздичное)</p> <p>Некоторые приёмы и способы частичного устранения или ослабления нежелательных последствий при длительной непрерывной работе масляными красками.</p> <p>Периодическое просушивание красочного слоя с последующей обработкой поверхности лаками типа «ретушь». Применение сиккативов в нижних слоях, введение смол или лаков в масляные краски.</p> <p>Механическое удаление поверхностной плёнки с подсыхающего слоя или частичное размягчение его различными растворителями.</p> <p>Частичное или полное удаление красочного слоя до грунта в местах, подлежащих переписыванию.</p> <p>Покрывание масляной живописи покрывными лаками. Назначение покрывного лака как защитной оболочки красочного слоя от различных физико-механических и химических воздействий окружающей среды. Технологическая и эстетическая роль покрывных лаков на различных этапах развития техники масляной живописи. Сроки и методы нанесения покрывных лаков. Возможные изменения колорита живописи в результате различных изменений и разрушений покрывных лаков. Регенерация и удаление покрывных лаков. Условия, исключая необходимость покрывного лака в масляной живописи.</p> <p>Палитра художника. Роль и место палитры в работе художника на различных этапах развития техники масляной живописи. Организация палитры как первый этап работы художника над картиной.</p> <p>Примеры построения и значение палитры у различных мастеров.</p>
	<p>Тема 6. Сохранность масляной живописи. (основные виды изменений и разрушений в масляной живописи и меры предупреждения их в процессе работы).</p> <p>Прожухание масляных красок. Физическая природа прожухания. Различные причины, вызывающие прожухание и последствия данного явления.</p> <p>Средства, предотвращающие или ослабляющие явление прожухания:</p> <p>а) введение уплотненных масел и смол в состав красочной пасты;</p> <p>б) применение сиккативов и других средств, ускоряющих просыхание масляных</p>

	<p>красок;</p> <p>в) применение лаков типа «ретушь» для обработки поверхности нижнего слоя. Выбор и предварительная обработка грунта.</p> <p>Использование прожухания масляных красок как явления, в известных пределах допустимого, а также эстетически и технологически оправданного. Культура матовой масляной живописи. Различные способы устранения жухлости. изменение тона при восстановлении прожухлых мест. Примеры произведений различных мастеров живописи, демонстрирующие положительные и отрицательные последствия прожухания масляных красок.</p> <p>Трещины в слоях масляной живописи. Различные виды и характер трещин и разрывов красочного слоя в масляной живописи:</p> <p>а) сквозные волосяные трещины и изломы красочного слоя (общая жёсткость красочного слоя и грунта при старении, подвижность и деформация основы, условия хранения);</p> <p>б) сквозные трещины красочного слоя с приподнятыми краями (грунтовый кракелюр). Жёсткий переклеенный грунт;</p> <p>в) поверхностные разрывы одного из слоёв или всего слоя до грунта (масляный кракелюр). Непросохший масляный грунт или непросохший нижележащий слой масляной живописи. Присутствие битумных красок в нижних слоях живописи. Средства и меры предупреждения.</p> <p>Различные изменения тона и цвета в масляной живописи. Физико-механические причины подобных явлений.</p> <p>Изменения тона и цвета красок живописи, связанные с недостаточной светостойкостью пигментов (выцветание). Химически нестойкие смеси.</p> <p>Изменение тона и цвета, связанные с потемнением и пожелтением связующих материалов масляных красок в процессе высыхания, отверждения и старения красочных плёнок.</p> <p>Изменения тона или потемнение живописи (в процессе работы), связанные с прожуханием и изменением первоначального количественного соотношения связующего и пигмента в масляных красках (сближение частиц пигмента, изменение коэффициента преломления света).</p> <p>Изменение цвета и тона живописи, связанные потерей кроющей силы масляных красок. Влияние цветных грунтов на характер подобного рода изменений. Записи и исправления.</p> <p>Изменение цветового тона живописи от физико-химических процессов, происходящих при старении плёнок покрывных лаков. Исправимые и неисправимые изменения цвета и тона масляной живописи. Примеры вышечисленных изменений цвета и тона живописи на произведениях отдельных мастеров живописи. Определение причин различных изменений цвета живописи.</p> <p>Нарушение сцепления или адгезии между отдельными слоями масляной живописи. Расслоение многослойной живописи. Основные виды адгезии. Отличительные особенности адгезии между красочным слоем и грунтом и отдельными красочными слоями живописи. Различные методы обработки грунта и красочного слоя в целях усиления адгезии:</p> <p>а) удаление или разрыхление пленки (соскабливание, обработка порошком пемзы или абразивной шкуркой, нашатырным спиртом и другими составами);</p> <p>б) обработка поверхности лаками типа «ретушь»;</p> <p>в) обработка поверхности маслами и лаками.</p> <p><u>Практические занятия:</u> Ознакомление с различными приёмами техники масляной живописи.</p>
	<p>Тема 7. Темпера живопись.</p> <p>Исторический обзор техники темперной живописи. Техника античных мастеров Греции и Рима. Темпера живопись мастеров Средневековья и эпохи Возрождения.</p>

	<p>Темпера древнерусских мастеров X-XII веков. Современная техника темперы. <u>Материалы темперы.</u> Основания и грунты, применяемые в темперной живописи – см. темы 1 – 2 (отметить специфические особенности). Связующие темперы. Строение эмульсии. Фазы эмульсии, её стойкость. Приготовление эмульсии. Эмульгаторы. Темперные краски. Различные виды темперы: яичная, яично-масляная, казеиновая. Современные виды темперы фабричного изготовления: казеино-масляная, темперы на синтетических связующих (ПВА). Выбор красочных пигментов для различных видов темперы. Применение листовых металлов в темперной живописи прошлого и настоящего. Изготовление и хранение различных темперных красок. <u>Техника темперной живописи.</u> Особенности техники темперной живописи античных, западноевропейских и древнерусских мастеров. Особенности современной техники темперной живописи (фактура красочного слоя, матовая и блестящая поверхность картины). Применение покрывных лаков в темпере. Олифа. Масляные скипидары и другие лаки. Особенности высыхания красок темперы. Изменение первоначального цветового тона при высыхании и при последующем покрытии красочного слоя различными лаками. Сохранность темперной живописи. <u>Практические занятия:</u> Приготовление эмульсий, знакомство с изготовлением темперных красок. Знакомство в музеях с произведениями, выполненными темперой.</p>
	<p>Тема 8. Приёмы смешанной техники живописи. Техника живописи темперой и маслом. а) Темпера казеиново-масляная, завершение маслом б) Темпера синтетическая, завершение маслом. Специфические особенности и возможности смешанной техники. Прочность произведений. Условия хранения. Акварельные краски и масло. Особенности техники. Техника живописи гуашью и пастелью.</p>
<p>Р.2</p>	<p>Клеевые водорастворимые краски Общая характеристика клеевых водорастворимых красок, особенностей их применения и назначения. Различные виды клеевой живописи.</p>
	<p>Тема 9. Акварель, гуашь, клеевая живопись. <u>Акварель.</u> Краткие исторические сведения о распространении техники акварельной живописи. Различные составы акварельных красок. Характеристика оснований под акварельную живопись (пергамент, бумага, шёлк и пр.). Основные примеры работы акварелью. Прочность произведений. Специфика хранения. Примеры из творчества художников-акварелистов. <u>Гуашь.</u> Состав красок. Основы для гуаши. Грунт. Специфические особенности живописи гуашью. Прочность произведений, особенности хранения. Примеры из творчества художников, работавших в технике гуаши. <u>Клеевая живопись.</u> Материалы клеевой живописи: состав красок, виды основ, грунты. Свойства</p>

	<p>различных клеев. Особенности приготовления клеевых растворов.</p> <p>Назначение клеевой живописи, приёмы работы. Прочность произведений, особенности хранения.</p>
	<p>Тема 10. Пастель, сангина, соус, уголь и др. материалы.</p> <p>Краткие исторические сведения о живописи пастелью. Материалы пастели:</p> <p>а) основания для пастели: бумага, картон, холст. Покрытие специальными составами (грунт для пастели). Специальные виды бумаги для пастели;</p> <p>б) пастельные карандаши, их состав и изготовление. Характеристика качества пастели. Набор или палитра пастели. Силикатная пастель Бонч-Осмоловского.</p> <p>Техника работы различными видами пастели.</p> <p>Методы закрепления пастели. Прочность и сохранность произведений. Особые условия хранения. Примеры использования пастели в творчестве различных художников.</p> <p>Краткая характеристика других художественных материалов: сангина, соус, уголь и пр.</p> <p>Выбор бумаги, примеры работы, фиксирование. Условия хранения работ.</p>
	<p>Тема 11. Инструменты и оборудование.</p> <p>Кисти и флейцы, применяемые в живописи. Классификация. Качество кистей и требования, предъявляемые к ним. Очистка и хранение кистей. Мاستихины, шпатели, масленки, муштабели. Доска и курант. Палитры. Мольберты, их виды, конструкция. Этюдники. Зонты и др. приспособления.</p>
Р.3	Хранение, консервация, реставрация художественных произведений.
	<p>Тема 12. Хранение, консервация, реставрация.</p> <p>Знакомство с методами фото-физического и химического анализов произведений.</p> <p>Условия хранения и консервации. Значение их в предупреждении и защите художественных произведений от преждевременных разрушений. Методы консервации.</p> <p>Реставрация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. профилактический уход за произведением; 2. основные виды реставрационных работ. <p>Процессы восстановления и укрепления основ, грунта и красочного слоя, дублирование и реконструкция. Переводы красочного слоя. Удаление и восстановление покрывных лаков.</p>
Р4	Практические работы
	<p>Тема 1. Подготовка основ для работы</p> <p>Задание 1. Натяжка и грунтовка бумаги под рисунок</p> <p>Задание 2. Натяжка Холста</p> <p>Задание 3. Проклейка холста</p> <p>Задание 4. Грунтовка холста</p> <p>Тема 2. Техника Алла Прима</p> <p>Задание 1. Натюрморт в теплых тонах</p> <p>Задание 2. Натюрморт в холодных тонах</p> <p>Тема 3. Живопись в технике лессировок</p> <p>Задание 1. Натюрморт. Ограниченная палитра (земляные краски)</p> <p>Задание 2 Натюрморт. Ограниченная палитра (спектральные краски)</p> <p>Тема 4. Смешанная техника живописи</p> <p>Задание 1. Белый натюрморт с гипсовым элементом</p> <p>Задание 2. Тематический натюрморт</p>

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 4

Семестр	Неделя семестра	Раздел дисциплины, тема	ВСЕГО	Аудиторные занятия (час.)		Самост. работа (час.)	Оценочные средства
				Лекции	Практ. занятия, семинары		
1	1-3	Р.1 Тема 1 Р.4 Тема 1 Задание 1	18	1	5	12	П.Р.№ 1
1	4-12	Р.1 Тема 2 Р.4 Тема 1 Задание 2-4	54	3	15	36	П.Р.№ 2-4
1	13-14	Р.1 Тема 3	12	4	-	8	
1	15-18	Р.1 Тема 4	24	4	4	16	
		Итого за 1 семестр:	108	12	24	72	зачет
2	1-3	Р.1 Тема 5	18	4	2	12	
2	4-5	Р.1 Тема 6	12	1	3	8	
2	6-7	Р.1 Тема 7	12	1	3	8	
2	8-9	Р.1 Тема 8	12	1	3	8	
2	10-12	Р.2 Тема 9	18	2	4	12	
2	13-14	Р.2 Тема 10	12	1	3	8	
2	15-16	Р.2 Тема 11	12	1	3	8	
2	17-18	Р.3 Тема 12	12	1	3	8	
		Итого за 2 семестр:	108	12	24	72	Зачет
3	1	Р.4. Т.2 Задание 1	6		2	4	П.Р.№ 5
3	2	Р.4. Р.2 Задание 2	6		2	4	П.Р.№ 6
3	3-10	Р.4. Р.3 Задание 1	48		16	32	П.Р.№ 7
3	11-18	Р.4. Р.3 Задание 2	48		16	32	П.Р.№ 8
		Итого за 3 семестр:	108		36	72	зачет
4	1-9	Р.4. Т.4 Задание 1	54		18	36	П.Р.№ 9
4	10-18	Р.4. Т.4 Задание 2	54		18	36	П.Р.№ 10
		Итого за 4 семестр:	108		36	72	Зачет с оценкой
		итого	432	24	120	288	

3.2 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

В качестве самостоятельной работы подразумевается продолжение работы над заданиями, начатыми в аудитории, подготовка к занятиям, подготовка к зачетам и просмотрам.

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 5

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения								Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Компьютерное тестирование	Кейс-метод	Деловая или ролевая игра	Портфолио	Работа в команде	Метод развивающей кооперации	Балльно-рейтинговая система	Проектный метод	Другие методы (какие) Мастер-классы	Электронные учебные курсы, размещенные в системе электронного обучения Moodle	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1					*				*	*					
P2					*					*					
P3					*				*	*					
P4					*				*	*					

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Рекомендуемая литература

5.1.1 Основная литература

1. Киплик, Д.И. Техника живописи: учебное пособие / Д.И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 592 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111792>.
2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. - Кемерово : КГИК, 2016. - 151 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649>

5.1.2 Дополнительная литература

1. Скородумова, Н. А. Современные художественные материалы : учеб. пособие / Н. А. Скородумова ; С.-петерб. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. - СПб. , 2012. - 124 с.
2. Виннер, А. В. Материалы масляной живописи / А. В. Виннер ; под общ. ред. И. Э. Грабаря. - М. : Сварог и К, 2000. - 480 с. - Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438576>
3. Тютюнник, В. В. Материалы и техника живописи. / В. В. Тютюнник. - М.: В. Шевчук, 2009. - 216 с.
4. Прокофьев, Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учеб. пособие / Н. И. Прокофьев. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 158 с.
5. Федоренко, В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : пособие / В.Е. Федоренко. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114479>

6. Дорофеева, Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа: учебное пособие / Ю. Ю. Дорофеева, А. А. Моисеев. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 95 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234846
7. Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. - М. : Архитектура-С, 2017. - 248 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=230822&sr=1
8. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учеб. пособие для высших учеб. заведений / Г. С. Клокова, О. В. Демина [и др.] . - М. : Изд-во ПСТГУ, 2012. - 240 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979>
9. Мировое искусство. Оптические иллюзии в живописи и графике . / сост. И. Г. Мосин ; авт. текста А. Савельев. - СПб.; М. : Кристалл; Оникс, 2007. - 175 с.
10. Никитин, А.М. Художественные краски и материалы [Электронный ресурс] : справочник / А. М. Никитин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. : табл. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444440>.

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

1. Техника живописи и технология живописных материалов. Электронный образовательный курс. 1 семестр <https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=1499>
2. Техника живописи и технология живописных материалов. Электронный образовательный курс. 2 семестр <https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=1498>
3. Техника живописи и технология живописных материалов. Электронный образовательный курс. 3 семестр <https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=1535>
4. Техника живописи и технология живописных материалов. Электронный образовательный курс. 4 семестр <https://moodle.usaaa.ru/course/view.php?id=1536>

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

5.3.1 Перечень программного обеспечения –

Таблица 6

Тип ПО	Название	Источник	Доступность для студентов
Прикладное ПО/ Офисный пакет	Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерном классе и в аудиториях для самостоятельной работы УрГАХУ

5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы

- Университетская библиотека . Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: <http://garant.ru>
- Научная электронная библиотека. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа: <http://znanium.com>
- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>

5.4 Электронные образовательные ресурсы

Система электронного обучения Moodle УрГАХУ - Режим доступа: <https://moodle.usaaa.ru>

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент обязан:

- 1) знать:
  - график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
  - порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);
- 2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);
- 3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
- 4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
- 5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные мастерские, мольберты, столы и стулья аудиторные, планшеты, табуреты для палитр, натюрмортный фонд, драпировочный фонд, образцы художественных материалов (холсты, краски в тюбиках, кисти, разбавители, лаки), образцы студенческих работ и аналоги.

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины, оценивается с использованием критериев и шкалы оценок, утвержденных УМС*:

Критерии		Шкала оценок
Оценка по дисциплине		Уровень освоения элементов компетенций
Отлично	Зачтено	Высокий
Хорошо		Повышенный
Удовлетворительно		Пороговый
Неудовлетворительно	Не зачтено	Элементы не освоены

*) описание критериев см. Приложение А.

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику

Таблица 7

№ п/п	Форма КОМ	Состав КОМ
1	Посещение лекций и практических занятий	-
2	Выполнение практических заданий	6 заданий
3	Зачет (1-3 семестр)	Просмотр результатов всех работ семестра
4	Зачет с оценкой (4 семестр)	4 вопроса

Характеристика состава заданий КОМ приведена в разделе 8.3.

8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев:

Уровни оценки достижений студента (оценки)	Критерии для определения уровня достижений	Шкала оценок
	Выполненное оценочное задание:	
Высокий (В)	соответствует требованиям*, замечаний нет	Отлично (5)
Средний (С)	соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (4)
Пороговый (П)	не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Удовлетворительно (3)
Недостаточный (Н)	не соответствует требованиям*, имеет существенные ошибки, требующие исправления	Неудовлетворительно (2)
Нет результата (О)	не выполнено или отсутствует	Оценка не выставляется

*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в Приложении 1.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.3.1 Перечень практических работ:

1 семестр:

Практическая работа 1. Натяжка, подготовка и грунтовка бумаги под рисунок

Задание: изучить возможные способы натяжки бумаг и на планшет, научиться грунтовать различными способами бумагу под рисунок

Практическая работа 2. Натяжка холста

Задание : научиться на практике собирать подрамник, натягивать различные виды холста

Практическая работа 3. Проклейка холста

Задание: научиться изготавливать клейстер для проклейки холста, научиться обрабатывать холст при проклейки, научиться проклеивать холст, устранять проблемы с холстом при возникновении таковых.

Практическая работа 4. Грунтовка холста

Задание: изучить процесс подготовки различных видов основ и грунта для масляной живописи. Изучить получаемые результаты живописи в зависимости от различных основ.

3 семестр:

Практическая работа № 5. Техника Алла Прима. Натюрморт в теплых тонах

Практическая работа № 6. Техника Алла Прима. Натюрморт в холодных тонах

Задание: скомпоновать, написать постановку с учетом взаимодействия цвета предметов и драпировок с передачей светотени, рефлексов и перспективы.

Этапы работы:

1. Компонировка: точно найденные масштабные соотношения в формате листа; изображение уравновешено по соотношению цветовых и предметных масс; целостность композиции
2. Работа с формой, с объемом: грамотное построение предметов и плоскостей. Лепка формы и объема предметов, детализировка предметов, материальность.

Работа с цветом: визуальная передача пространства, дифференцированное пространство; выявление плановости, свето-воздушной перспективы. Выявленные живописные качества цветовая гармония

Практическая работа № 7. Лессировки. Натюрморт. Ограниченная палитра (спектральные краски)

Практическая работа № 8. Лессировки. Натюрморт. Ограниченная палитра (земляные краски)

Задание: скомпоновать, написать постановку с учетом взаимодействия цвета предметов и драпировок с передачей светотени, рефлексов и перспективы.

Этапы работы:

1. Компонировка: точно найденные масштабные соотношения в формате листа; изображение уравновешено по соотношению цветовых и предметных масс; целостность композиции
2. Работа с формой, с объемом: грамотное построение предметов и плоскостей. Лепка формы и объема предметов, детализировка предметов, материальность.
3. Работа с цветом: визуальная передача пространства, дифференцированное пространство; выявление плановости, свето-воздушной перспективы. Выявленные живописные качества цветовая гармония

4 семестр:

Практическая работа № 9. Смешанная техника живописи. Белый натюрморт с гипсовой головой.

Практическая работа № 10. Смешанная техника живописи. Тематический натюрморт

Задание: скомпоновать, написать постановку с учетом взаимодействия цвета предметов и драпировок с передачей светотени, рефлексов и перспективы.

Этапы работы:

1. Компонировка: точно найденные масштабные соотношения в формате листа; изображение уравновешено по соотношению цветовых и предметных масс; целостность композиции
2. Работа с формой, с объемом: грамотное построение предметов и плоскостей. Лепка формы и объема предметов, детализировка предметов, материальность.

8.3.2 Перечень вопросов к зачету с оценкой 4 семестр:

1. «Основы под масляную живопись»: виды основ под живопись: холст, картон, ДВП, бумага, дерево.
2. «Основы под масляную живопись»: Существующие виды плетений холста.
3. «Основы под масляную живопись»: виды подрамников(плюсы минусы).
4. «Грунты для масляной и темперной живописи»: процессы подготовки основ и приготовления грунтов различных составов.

5. «Грунты для масляной и темперной живописи»: дефекты в проклейках и грунтах и возможности их устранения в процессе грунтовки.
6. «Оптические основы живописи»: основные и составные цвета спектра.
7. «Оптические основы живописи»: контрастных и дополнительных цвета.
8. «Оптические основы живописи»: воздушная перспектива.
9. «Сохранность масляной живописи»: виды повреждений красочного слоя: прожухание, потемнение, высветление.
10. «Сохранность масляной живописи»: причины повреждений красочного слоя.
11. «Сохранность масляной живописи»: виды механических повреждений: кракелюры, отслоение, осыпание красочного слоя.
12. «Сохранность масляной живописи»: способы устранения повреждений.
13. «Техника масляной живописи»: видами смешения красок: механическое, оптическое, пространственное.
14. «Техника масляной живописи»: живопись многослойная и а-ля прима.
15. «Техника масляной живописи»: корпусные (пастозные) мази и лессировки.
16. «Художественные масляные краски и лаки»: состав масляной краски в тюбиках.
17. «Художественные масляные краски и лаки»: химический состав пигментов, применяемых для изготовления красок.
18. «Художественные масляные краски и лаки»: нежелательные смеси красок.
19. «Художественные масляные краски и лаки»: виды разбавителей: №1, 2, 4, «Тройник», ацетон, нефрас, толуол.
20. «Художественные масляные краски и лаки»: виды масел: льняное, маковое, ореховое, конопляное; изготовление масла.
21. «Художественные масляные краски и лаки»: виды лаков и лаков-бальзамов: дамарный, пихтовый, кедровый, акрил-стирольный, ретушный.
22. «Темперная живопись»: изготовление темперных красок
23. «Темперная живопись»: музейные произведения, выполненными темперой.
24. «Темперная живопись»: сохранность темперной живописи.
25. «Темперная живопись»: схожесть и различие с масляной живописью.
26. «Приёмы смешанной живописи»: применение темперной подкладки под масляную живопись.
27. «Приёмы смешанной живописи»: основы смешивания темперной и гуашевой живописи.
28. «Акварель, гуашь, клеевые краски»: виды акварельных красок.
29. «Акварель, гуашь, клеевые краски»: способы наложения акварельных красок, послойную живопись, живопись «по-сырому».
30. «Акварель, гуашь, клеевые краски»: видами бумаги для акварели.
31. «Акварель, гуашь, клеевые краски»: виды гуашевых красок, номенклатуры выпускаемых красок, гуашь художественная и эскизная.
32. «Акварель, гуашь, клеевые краски»: способы приготовления клеевых красок: на основе ПВА, энкаустика, на основе эпоксидных смол.
33. «Хранение, консервация, реставрация»: способы хранения масляной живописи, акварели, гуаши, темперы: паспорту, стекло.
34. «Хранение, консервация, реставрация»: применение лаков для консервации живописи; устранения дефектов красочного слоя.
35. «Инструменты и оборудование»: виды этюдников.
36. «Инструменты и оборудование»: виды кистей: щетина, колонок, белка, синтетика.
37. «Инструменты и оборудование»: виды инструментов: мастихины, муштабель.
38. «Инструменты и оборудование»: виды оборудования: мольберты стационарные, мольберты складные, зонты художественные, щипцы для натягивания холста.
39. «Пастель, сангина, уголь и др. материалы»: виды пастели: простая, восковая.
40. «Пастель, сангина, уголь и др. материалы»: сангина, состав. Соус: состав, примы работы.
41. «Пастель, сангина, уголь и др. материалы»: виды угля древесный, прессованный; приготовление угля.

42. «Пастель, сангина, уголь и др. материалы»: техника работы сепией.

43. «Пастель, сангина, уголь и др. материалы»: работа с тушью: работа пером, кистью, свинцовым карандашом.

Критерии оценки дифференцированного зачета

Оценка «отлично», «зачтено»

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «хорошо», «зачтено»

- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «удовлетворительно», «зачтено»

- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено»

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:					
№ п/п	Кафедра	Ученая степень, ученое звание	Должность	ФИО	Подпись
1	Кафедра станковой живописи	Профессор	доцент	В.В.Костин	
2			доцент	Е.С. Нетреба	
Рабочая программа дисциплины согласована:					
Заведующий кафедрой станковой живописи				Е.В. Борщ	
Директор библиотеки УрГАХУ				Н.В. Нохрина	
Директор Института изобразительных искусств				О.В.Загребин	

Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием фонда оценочных средств

Компоненты компетенций	Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций				
	Дескрипторы	Высокий	Повышенный	Пороговый	Компоненты не освоены
Знания*	<u>Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения, необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.</u>	Студент демонстрирует высокий уровень соответствия требованиям дескрипторов, равный или близкий к 100%, но не менее чем 90%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 90%, но не менее чем на 70%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов ниже 70%, но не менее чем на 50%.	Студент демонстрирует соответствие требованиям дескрипторов менее чем на 50%.
Умения*	<u>Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.</u>				
Личностные качества (умения в обучении)	<u>Студент демонстрирует навыки и опыт в области изучения.</u> <u>Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения.</u> <u>Студент может сообщать собственное понимание, умения и деятельность в области изучения преподавателю и коллегам своего уровня.</u>				
Оценка по дисциплине		Отл.	Хор.	Удовл.	Неуд.

*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.3