

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Московское академическое художественное училище»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.04 «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ»

Для специальности среднего профессионального образования
углубленной подготовки:

54.02.05 Живопись (по видам)

Москва

2023

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**
- 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств:

54.02.05 Живопись (по видам)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

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

- проводить подготовку основы под живопись (натягивать бумагу на планшет и холст на подрамник, готовить и наносить проклейку и различные виды грунтов);
- самостоятельно готовить основные виды эмульсий, красок и лаков;
- профессионально выбирать изобразительные техники и материалы для выполнения различных художественных задач;

знать:

- об особенностях различных видов станковой и монументальной живописи;
- об исторической последовательности развития техники живописи;
- об инструментах и оборудовании, применяемых в различных видах и техниках живописи;
- об условиях хранения произведений изобразительного искусства;
- характеристики оснований для рисунка, клеевой, масляной и темперной живописи;
- характеристики и способы приготовления грунтов, применяемых в клеевой, темперной и масляной живописи;
- характеристики красящих веществ и пигментов;
- классификацию и свойства связующих веществ художественных красок;
- виды, свойства и области применения масел и лаков для живописи;
- технику работы водорастворимыми красками;
- наиболее распространенные методы ведения масляной живописи;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Количество часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
Самостоятельная работа	16
<i>Итоговая аттестация в форме зачёта</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техника и технология живописи»

№ тем	Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала	Объем часов	Уровень освоения ¹
1.	Введение	Ознакомление учащихся с задачами курса. Значение и место техники и технологии в различные периоды развития искусства живописи.	1	1
	Раздел 1. Различные техники, применяемые при работе материалами рисунка и водорастворимыми красками.			
1.1	Материалы рисунка	Краткая характеристика материалов (сангина, соус, уголь, графит, пастель и пр.). Выбор бумаги, приемы работы. Фиксативы. Методы закрепления рисунков. Прочность и сохранность произведений. Примеры использования материалов рисунка в произведениях различных художников.	1	1
1.2	Акварель, гуашь, клеевая живопись.	Акварель Краткие исторические сведения о распространении техники акварельной живописи. Различные составы акварельных красок. Характеристика оснований под акварельную живопись	5	1

¹ Репродуктивный уровень
Продуктивный уровень

		<p>(пергамент, бумага, шелк и др.). Основные приёмы работы акварелью. Прочность произведений. Примеры произведений.</p> <p>Гуашь Состав красок. Основы для гуаши, грунт. Специфические особенности живописи гуашью. Прочность произведений. Примеры произведений.</p> <p>Клеевая живопись Материалы клеевой живописи: состав красок, виды основ, грунты. Назначение клеевой живописи, приёмы работы. Прочность произведений. Примеры произведений.</p> <p>Практические занятия Натягивание бумаги на планшет</p>		
1.3	Инструменты и оборудование, правила хранения.	<p>Кисти для работы акварелью, гуашью и клеевыми красками. Требования, предъявляемые к ним. Стиратор, планшет. Крепление бумаги на планшет. Палитра для водорастворимых красок. Мольберты для рисунка, работы водорастворимыми красками. Особенности хранения произведений, выполненных материалами рисунка и водорастворимыми красками.</p>	1	1
	Раздел 2. Техника станковой живописи.			

2.1	Основы под масляную и темперную живопись.	<p>Назначение основы под живопись и требования, предъявляемые к основам. Материалы для основы под темперную и масляную живопись.</p> <p>Ткани <i>Холст:</i> 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. <i>Хлопчатобумажные</i> и другие ткани, возможность их применения в живописи. Свойства и характеристика этих тканей. Ткани из синтетических волокон. Свойства, прочность и стойкость к внешним воздействиям, возможность и опыт применения их для живописи.</p> <p>Картон, бумага <i>Сорта картона:</i> 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, воскосмоляными составами. Сохранность живописи, выполненной на картоне. Примеры произведений. <i>Бумага,</i> её свойства, сорта, качество. Сохранность живописи, выполненной на бумаге. Примеры произведений.</p>	6	2
-----	---	---	---	---

		<p>Дерево Сорта древесины, способы её 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 её 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. Примеры произведений. <i>Фанера</i>: её сорта, свойства и характеристика; способы подготовки фанеры под живопись. Сохранность живописи, выполненной на фанере.</p> <p>Линолеум Свойства, сорта линолеума. Сохранность живописи на нем.</p> <p>Новые виды материалов Древесноволокнистые плиты, строительный прессованный картон, текстолит, масонит, поропласт, пенопласты. Их характеристика и свойства. Способы обработки и подготовки их под живопись. Сохранность произведений.</p> <p>Подрамники для тканей и картона Назначение подрамников, требования к их древесине и её обработке. 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>Практические занятия Натягивание холста на подрамник.</p>		
2.2	Клеи, применяемые в живописи.	<p>Клеи растительного происхождения Клей мучной, крахмальный, декстриновый. Свойства, приготовление растворов.</p> <p>Клеи животного происхождения Клей рыбий. Желатин. Клей столярный - кожаный, мездровый. Казеин. Их свойства, достоинства и недостатки. Приготовление растворов.</p> <p>Синтетические смолы в растворах и дисперсия 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.</p> <p>Практические занятия Приготовление клеевого раствора и проклеивание холста</p>	7	1

2.3	Грунты для темперной и масляной живописи.	<p>Назначение грунта в живописи. Основные типы грунтов, их классификация: клеевые, эмульсионные, полумасляные, масляные, грунты с применением синтетических материалов. Характеристика отдельных типов грунтов, их свойства и недостатки. Рецепттура и технология приготовления грунтов. Особенности составов грунтов, применяемых для темперных красок. Сохранность живописи на различных грунтах.</p> <p>Проклейка и её назначение. Структура грунтов. Основной слой 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. Физико-механические и оптические изменения, и разрушение грунтов. Виды разрушения масляной и темперной живописи, идущие от грунта.</p> <p>Практические занятия Грунтование холста.</p>	8	1
2.4	Темперная живопись.	<p>Исторический обзор техники темперной живописи. Техника античных мастеров Греции и Рима. Темперная живопись мастеров Средневековья и эпохи Возрождения. Темпера древнерусских мастеров X - XXII вв. Современная техника темперы.</p> <p>Материалы темперы Основания и грунты, применяемые в темперной живописи (отметить специфические особенности). Связующие темперы. Строение эмульсии. Фазы эмульсии, её стойкость. Приготовление эмульсии. Эмульгаторы.</p>	4	2

		<p>Темперные краски. Различные виды темперы: яичная, яично-масляная, казеиновая и др. Современные виды темперы фабричного изготовления (темпера ПВА, восково-масляная, акрил).</p> <p>Выбор красочных пигментов для различных видов темперы живописи прошлого и настоящего.</p> <p>Изготовление и хранение различных темперных красок</p> <p>Техника темперной живописи</p> <p>Особенности техники темперной живописи античных, западноевропейских и древнерусских мастеров.</p> <p>Особенности современной техники темперной живописи (фактура красочного слоя, матовая и блестящая поверхность картины).</p> <p>Применение покрывных лаков в темпере. Олифа. Масляные скипидарные, акриловые и другие лаки.</p> <p>Особенности высыхания красок темперы. Изменение первоначального цветового тона при высыхании и при последующем покрытии красочного слоя различными лаками.</p> <p>Сохранность темперной живописи.</p>		
2.5	Связующие вещества художественных масляных красок. Разбавители.	<p><i>Связующие вещества художественных масляных красок.</i> Общие понятия о связующих. Роль и назначение связующих в красках для живописи. Влияние связующих на физико-механические свойства красок, а также на возможности и удобство работы ими.</p> <p>Масла. 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 пленок. Изменение веса и объема в процессе пленкообразования и отвердения пленки. Влияние способа</p>	2	1

		<p>обработки масел на характер образования пленки, 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><i>Структурирующие и другие добавки к высыхающим маслам.</i> Назначение. Положительные и отрицательные свойства. Воск, стеарат алюминия, бетонит, аэросил. Назначение, нормы введения. Влияние на прочность пленок.</p> <p>Сиккативы. Состав и назначение. Основные виды. Положительные и отрицательные свойства. Влияние различных сиккативов на скорость и характер образования и отверждения пленки, её прочность и сохранность живописи.</p> <p><i>Эфирные масла</i> (растворители, разжижители). Классификация. Получение. Эфирные масла растительного происхождения. Нефтяные и минеральные. Применение и назначение в масляной живописи. Терпентиновые масла, скипидары, пинен, разбавители №1 и №2, лаковый керосин, ацетон и др.</p> <p><i>Полуэфирные масла.</i> Спиковые, лавандовые, розмариновое. Получение, свойства, назначение.</p>		
2.6	Смолы и лаки, применяемые в живописи.	<p><i>Смолы.</i> Классификация смол. Температура плавления смол. Получение смол назначение смол в масляном связующем. Ископаемые смолы. Твердые, средние и мягкие смолы. Жидкие смолы - бальзамы. Отличительные особенности масляно-смоляных красок. Синтетические смолы.</p> <p><i>Лаки.</i> 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</p>	1	1

		<p>красочного слоя.</p> <p>Лаки - разжижители в красках, ретушные лаки, лаки покрывные. Использование различных лаков на примерах творчества отдельных художников.</p>		
2.7	Красящие вещества и пигменты.	<p><i>Красящие вещества и пигменты.</i> Общие понятия о красителях и пигментах. Пигменты, применяемые в живописи. Требования к пигментам живописи. Пигменты минерального, растительного и животного происхождения. Искусственные и синтетические пигменты. Светостойкость пигментов. Влияние пигментов на связующие вещества. Дисперсность. Маслостойкость. Интенсивность цвета. Характеристика отдельных пигментов. Химический состав. Производство.</p> <p><i>Характеристика отдельных пигментов по группам.</i></p> <p>Белые пигменты: белила свинцовые, цинковые, титановые, баритовые и др.</p> <p>Желтые и оранжевые: кадмий лимонный, желтый светлый, желтый средний, желтый темный, оранжевый. Стронциановая желтая. Неаполитанская желтая, сиена натуральная, охра светлая, охра золотистая, охра желтая, охра темная, марс желтый, золотисто-желтая «ЖХ».</p> <p>Красные: кадмий красный светлый, красный темный, пурпуровый, красно-оранжевый. Охра красная. Английская красная. Краплаки. Тиоиндиго розовый.</p> <p>Зеленые: изумрудная зелень, окись хрома, кобальт зеленый светлый и темный, волконскоит, земля зеленая, марганцево-кадмиевая зеленая.</p> <p>Синие и фиолетовые: ультрамарин, кобальт синий, церулеум, берлинская лазурь. Марганцевая голубая, кобальт фиолетовый светлый и темный, крапак фиолетовый, тиоиндиго фиолетовый.</p> <p>Коричневые: марс коричневый, сиена жженая, умбра натуральная и жженая, капут-мортум, коричневые земли, вандик коричневый и др. черные: кость жженая, персиковая</p>	2	1

		<p>черная, сажа газовая, земля черная звенигородская.</p> <p>Пигменты, редко применяемые или недостаточно светопрочные: кармин, сурик свинцовый, киноварь, Поль веронез, желтый крон, асфальт и др.</p>		
2.8	Техника масляной живописи.	<p><i>Краткие сведения об истории развития масляной живописи.</i> Первые упоминания о применении масляных красок. Покровный масляный лак для темперы. Средневековая живопись на масле. Братья Ван Эйк. Усовершенствование масляных красок. Популярность нового материала и широкое распространение его. Неограниченные возможности новой техники. Эпоха Возрождения - расцвет масляной живописи. Противопоставление ремесла искусству. Фабричные масляные краски. Начало упадка техники масляной живописи. Современное состояние масляной живописи.</p> <p><i>Основные элементы в технологии построения многослойной живописи.</i> Классическое понимание термина «многослойная масляная живопись» и современное содержание его. Многослойность как метод логического расчленения всего объема живописной работы на отдельные этапы, выполняемые последовательно в каждом слое, у старых мастеров. Многослойность как следствие длительного и практически непрерывного ведения работы в современной живописи.</p> <p>1. <i>Рисунок на холсте.</i> Значение рисунка на холсте как этапа работы над этюдом и картиной. Наиболее распространенные приемы выполнения рисунка в зависимости от технического расчета дальнейшего построения живописи. Материалы, применяемые для выполнения рисунка. Фиксирование рисунка.</p> <p>2. <i>Подмалевки.</i> Роль и назначение подмалевка в общем объеме работы над картиной. Основные задачи, разрешаемые в подмалевке. Различные материалы и методы выполнения подмалевка:</p>	4	1

		<p>Монохромные и полихромные подмалевки. Подмалевки в обратных дополнительных тонах. Выбор палитры красок для подмалевка. Сроки подсыхания подмалевка. Различные способы обработки подмалевка перед дальнейшей работой. Характер и значение подмалевка в картине на примерах различных школ живописи и произведений отдельных мастеров.</p> <p>3. <i>Основной живописный слой.</i> Основная живописная работа в полную силу зрительного восприятия природы в зависимости от характеров подмалевка и поставленной живописной задачи. Учет различных оптических изменений в поведении подмалевка в живописном слое. Возможности непосредственного включения подмалевка в основной живописный слой.</p> <p>4. <i>Лессировки.</i> Прозрачные и так называемые «полупрозрачные» лессировки - «мутные среды». Оптические возможности и эстетическое значение лессировок. Влияние лессировок на сохранность колорита живописи.</p> <p>5. <i>Исправления.</i> Отличительные особенности поведения частичных записей и поправок. Специальная обработка мест, подлежащих исправлению. Лаки типа «ретушь». Учет степени просыхания и состояния слоя, подлежащего исправлению. Возможные оптические изменения и выпадения частичных записей и исправлений.</p> <p><i>Наиболее распространенные современные методы ведения живописи.</i></p> <p>1. Живопись ведется сразу в полную силу зрительного восприятия без подмалевка. Такой метод живописи, часто называемый «алла прима» - «в один прием», предусматривает полное завершение работы «по сырому», то есть до моментов, когда масляная краска покрывается пленкой или подсыхает.</p> <p>Две основные разновидности данного приема:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>а). Холст раскрывается и обрабатывается на всем пространстве одновременно основными цветовыми массами с постепенным углублением формы и цвета «по сырому». Завершение, частичные поправки и ретушь выполняется 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.</p> <p>Материалы и особенности выполнения рисунка при данном методе работы. Примеры данного метода работы на произведениях отдельных художников.</p> <p>б). Живопись ведется 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 живописи на произведениях отдельных художников (М. Нестеров, П. Корин, П. Кончаловский и др)</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 и образования на нем пленки.</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 картины; поверхностные разрывы красочного слоя; отслоение повторных прописок и т.д.).</p> <p><i>Некоторые приемы возможного увеличения сроков</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>работы «по сырому».</i></p> <p>Подбор палитры медленно сохнущих красок.</p> <p>Хранение работы при низкой температуре и в темном помещении.</p> <p>Применение масел, замедляющих высыхание красок (лавандовое, спиковое, розмариновое, гвоздичное).</p> <p><i>Некоторые приемы и способы частичного устранения или ослабления нежелательных последствий при длительной непрерывной работе масляными красками.</i></p> <p>Периодическое просушивание красочного слоя с последующей обработкой поверхности лаками типа «ретушь».</p> <p>Применение сиккативов в нижних слоях, введение смол или лаков в масляные краски.</p> <p>Механическое удаление поверхностной пленки с подсыхающего слоя или частичное размягчение его различными растворителями.</p> <p>Частичное, или полное удаление красочного слоя до грунта в метах, подлежащих переписыванию.</p> <p><i>Покрывные лаки живописи покрывными лаками.</i></p> <p>Назначение покрывного лака как защитной оболочки красочного слоя от различных физико-механических и химических воздействий окружающей среды.</p> <p>Технологическая и эстетическая роль покрывных лаков на различных этапах развития техники масляной живописи.</p> <p>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><i>Палитра художника.</i> Роль и место палитры в работе художника на различных этапах развития техники масляной живописи. Организация палитры как первый этап работы художника над картиной. Примеры построения и значение палитры у различных мастеров.</p>		
--	--	---	--	--

2.9	Сохранность масляной живописи.	<p>(Основные виды изменений и разрушений в масляной живописи и меры предупреждения их в процессе работы)</p> <p><i>Прожухание масляных красок.</i> 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 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.</p> <p>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><i>Трещины в слоях масляной живописи.</i> Различные виды и характер трещин и разрывов красочного слоя в масляной живописи:</p> <p>а) Сквозные волосяные трещины и изломы красочного слоя (общая жесткость красочного слоя и грунта при старении, подвижность и деформация основы, условия хранения).</p> <p>б) Сквозные трещины красочного слоя с приподнятыми краями (грунтовой кракелюр). Жесткий</p>	1	1

		<p>переклеенный грунт.</p> <p>в) поверхностные разрывы одного из слоев или всего слоя до грунта (масляной кракелюр). Непросохший масляный грунт или непросохший нижележащий слой масляной живописи. Присутствие битумных красок в нижних слоях живописи. Средства и меры предупреждения.</p> <p><i>Различные изменения тона и цвета в масляной живописи. Физико-механические причины подобных явлений.</i></p> <p>Изменений 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 пленок.</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, связанное с 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 пленок покрывных лаков. Исправимые и неисправимые изменения цвета и тона масляной живописи. Примеры вышперечисленных изменений цвета и тона живописи на произведениях отдельных мастеров живописи. Определение причин различных изменений и цвета живописи.</p> <p><i>Нарушения сцепления или адгезии между отдельными</i></p>		
--	--	---	--	--

		<p><i>слоями масляной живописи.</i> Основные виды 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 пемзой и абразивной шкуркой, нашатырным спиртом и другими составами).</p> <p>б) Обработка поверхности лаками типа «ретушь».</p> <p>в) Обработка поверхности маслами и лаками.</p>		
2.10	Приёмы смешанной техники живописи.	<p>Техника живописи темперой и маслом:</p> <p>а) Темпера казеиново-масляная, завершение маслом.</p> <p>б) Темпера синтетическая, завершение маслом.</p> <p>Специфические особенности и возможности смешанной техники.</p> <p>Прочность произведений, условия хранения.</p> <p>Акварельные краски и масло. Особенности техники.</p> <p>Техника живописи гуашью и пастелью.</p>	1	1
2.11	Инструменты и оборудование для темперной и масляной живописи, правила хранения	<p>Кисти и флейцы, применяемые в живописи.</p> <p>Классификация. Качество кистей и требования, предъявляемые к ним. Очистка и хранение кистей.</p> <p>Мастихины, шпатели, масленки, муштабели.</p> <p>Доска и курант.</p> <p>Палитры.</p> <p>Мольберты, их виды, конструкция.</p> <p>Этюдники.</p> <p>Зонты и другие приспособления.</p> <p>Условия хранения произведений темперной и масляной живописи.</p>	1	1
	Раздел 3. Техника монументальной живописи.			

3.1	Фреска сграффито, мозаика и витраж.	<p>Общие черты, задачи и особенности произведений монументальной живописи. Основания и материалы.</p> <p>Фреска Краткий исторический обзор. Византийская, итальянская, русская фреска. Подготовка стен. Нанесение штукатурки. Обработка стены. Приготовление и нанесение растворов. Палитра красок для фресковой живописи. Живопись по свежей штукатурке «а буон фреска» и живопись по сухой штукатурке - фреска «а секко». Прочность и сохранность фрески. Современные возможности фресковой живописи.</p> <p>Сграффито Краткие исторические сведения. Подготовка стен. Приготовление и нанесение растворов. Приемы исполнения.</p> <p>Мозаика и витраж Краткий исторический обзор. Особый вид техники, основанный на применении разноцветных твердых веществ: смальты, цветного стекла, цветных естественных камней, обожженной глины, цветного цемента и т.д. Различные приемы набора (прямого и обратного): византийская мозаика, флорентийская. Особенности набора витража. Прочность и сохранность мозаики и витража.</p>	1	2
3.2	Материалы монументальной живописи на основе синтетических полимерных связующих.	Декоративные покрытия, венецианские штукатурки, краски на основе синтетических смол, силикатные краски, фасадные материалы. Инструменты и способы их нанесения.	1	2
3.3	Инструменты и оборудование для различных видов монументальной живописи.	Кисти и флейцы. Их классификация. Качество кистей для различных видов монументальной живописи и требования, предъявляемые к ним. Уход за кистями и их хранение.	1	1

		Различные приспособления и инструменты, применяемые при работе в технике фрески, сграффито, мозаика, витража и других техниках.		
	Итого по курсу:		48	

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящая программа содержит необходимые сведения о свойствах материалов, применяемых в различных техниках изобразительного искусства, о методах использования тех или иных материалов в процессе творчества художника, краткий обзор истории развития техники и технологии живописи и основные понятия о хранении произведений искусства.

Задача курса - раскрыть возможности и многообразие технических приемов живописи и дать сведения о необходимости соблюдения при их применении условий, обеспечивающих стойкость и длительную сохранность произведений.

По мере прохождения программы, учащиеся приобретают необходимые знания, умения и навыки по использованию основных изобразительных техник и материалов, соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту.

В учебном процессе масляные краски являются важнейшим материалом, который используется обучающимися в работе, поэтому основное место в программе отводится освоению техники масляной живописи.

При изложении материала педагогу полезно сосредоточить особое внимание учащихся на раскрытии исторической последовательности развития техники живописи с точки зрения художественного воплощения идей соответствующих эпох.

Для более прочного усвоения материала преподавателю следует приводить примеры из творчества известных художников, произведения которых созданы в различных техниках (акварель, гуашь и т.д.), а также демонстрировать их картины (оригиналы, копии, репродукции).

Полученные теоретические знания, учащиеся закрепляют во время проведения практических занятий.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие столы;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стеллажи для просушивания холстов
- водопровод;
- комплект визуальных материалов (печатные репродукции, изображения в электронном виде, фильмы);
- учебные пособия (образцы минералов, холстов, бумаги, красок, лаков, разбавителей, инструментов для живописи, материалов рисунка).

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- 1.Алюрви Ю.В. «Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников)» М. «АРТ-АЛЮРВИ»
- 2.Бергер Э. История развития техники масляной живописи, М., 1961
- 3.Виннер А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. М., 2019
- 4.Виннер А.В. Материалы и техника живописи советских мастеров. Очерки. М., 1953
- 5.Виннер А.В. Материалы масляной живописи. «Сварог и К» М., 2020
- 6.Вибер Ж. Живопись и её средства. «Издательство В. Шевчук». М.,2020
- 7.Киплик Д.И. Техника живописи. «Сварог и К» М., 2020
- 8.Комаров А.А. Технология мастеров стенописи, М., 1989
- 9.Освальд В. Письма о живописи. Очерки по теории и практике живописи. М., 1905
- 10.Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС».М.,2020
- 11.Рерберг Ф.Н. Художник о красках. М - Л., 2019
- 12.Сланский Б. Техника живописи. 2019
- 13.Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи. «В. Шевчук». М.,2019

Дополнительные источники:

1. Филатов В.В. Русская станковая темперная живопись, техника и реставрация. М., 1961
2. Феинберг Л.Е. Лессировки и техника классической живописи. М.-Л., 1937
3. Хвостенко В.В. Энкаустика. М., 1967
4. Чернышев Н.М. Искусство фрески в Древней Руси. М., 1954
5. Шмидт Г. Техника античной фрески и энкаустики. М., 1934
6. Юон К.Ф. О живописи. М., 1937

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, устного опроса. Оценка результатов обучения определяется степенью решения поставленных задач.

Результаты (освоенные общие компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1-9	<p>уметь:</p> <p>изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;</p> <p>использовать основные изобразительные техники и материалы;</p> <p>знать:</p> <p>специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;</p> <p>разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;</p> <p>свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;</p> <p>методы ведения живописных работ;</p> <p>художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;</p> <p>Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p> <p>Организовывать собственную деятельность определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</p> <p>Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p> <p>Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p> <p>Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.</p> <p>Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.</p> <p>Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.</p> <p>Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</p> <p>Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>	<p>Наблюдение и оценка деятельности обучающихся в процессе защиты практических работ, просмотр учебно-творческих работ.</p>

<p>ПК 1.1-1.5, 1.7</p>	<p>Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала. Последовательно вести работу над композицией. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.</p>	<p>Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в процессе деловых и имитационных игр, групповой работы при выполнении учебно-творческих работ.</p>
------------------------	--	--