

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Технические приемы живописи»

Наименование ОПОП: Дизайн в медиаиндустрии

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: компьютерной графики и дизайна

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 38,4 час.

самостоятельная работа: 33,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	8
подготовка доклада	8
посещение занятий	8
практикум (выполнение практических заданий)	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	8

Рабочая программа дисциплины «Технические приемы живописи» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Дизайн в медиаиндустрии» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Составитель(и):

М.Н.Макарова, доцент кафедры , канд. пед.наук

Рецензент(ы):

Лаврешкина Н.Ю., доцент, кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры компьютерной графики и дизайна

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

И.В. Газеева

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

изучение основных свойств живописно-графических материалов, используемых в изобразительном искусстве, их состав и технологические особенности применения.

Задачи дисциплины:

- развить творческие способности, мышление, воображение;
- получить основные понятия о средствах, приемах и правилах работы материалами, применяемыми в создании произведений станкового искусства;
- овладеть основными технологиями исполнения различных видов станкового искусства.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

Захват движения Motion Capture и анимационное моделирование

Начертательная геометрия и графика

Академическая скульптура и пластическое моделирование

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:
нет последующих дисциплин

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественный.

ПК-8 — Способен к художественно-технической разработке дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ПК-8.2 — Использует художественно-технические приемы при разработке дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 38,4 час.

самостоятельная работа: 33,6 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
---------	---	-------

Лекции	12	12
Практические	24	24
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	25	25
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	71,6	71,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Основные живописные техники и технологии

Основные живописные техники и технологии. Знакомство с живописными техниками. Выполнение упражнений на знакомство с техниками

Тема 2. Технические приемы живописи гуашью

Основные приемы живописи гуашью. Выполнение живописных работ гуашью с использованием различных приемов

Тема 3. Технические приемы акварельной живописи

Основные приемы акварельной живописи. Выполнение работ акварелью с использованием различных приемов

Тема 4. Технические приемы живописи темперой, акрилом

Знакомство с техническими приемами живописи: темперой, акрилом. Выполнение серии живописных работ акрилом. Выполнение живописной работы темперой.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Основные живописные техники и технологии	2	0	0	6	0	0	8
2	Технические приемы живописи гуашью	2	0	0	6	0	0	8
3	Технические приемы акварельной живописи	4	0	0	6	0	0	10
4	Технические приемы живописи темперой, акрилом	4	0	0	6	0	0	10
	ВСЕГО	12	0	0	24	0	0	36

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Технические приемы живописи» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Основные живописные техники и технологии». Знакомство с живописными техниками	6
2	Тема: «Технические приемы живописи гуашью». Выполнение живописных работ гуашью с использованием различных приемов	6
3	Тема: «Технические приемы акварельной живописи». Выполнение работ акварелью с использованием различных приемов	6
4	Тема: «Технические приемы живописи темперой, акрилом». Выполнение живописной работы темперой	6

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Технические приемы живописи».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение теста	8
подготовка доклада	8

посещение занятий	8
практикум (выполнение практических заданий)	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Тест для входного контроля знаний

1. Живопись – это

- a) вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки.
- b) вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.
- c) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов

2. Колористка - это

- a) наука о цвете
- b) наука о природе
- c) наука о человеке

3. Главное средство в живописи - это

- a) штрих
- b) пятно
- c) цвет

4. Что такое пастель?

- a) мягкие цветные мелки
- b) акварель
- c) масляные краски

5. Локальный цвет в живописи - это

- a) освещенная часть поверхности предмета, на которую свет попадает под углом 90°
- b) основной цвет предмета без учета внешних влияний
- c) самое темное место на предмете, на котором нет ни прямого, ни отраженного света

6. Жанр, посвященный повседневной, частной и общественной жизни – это

- a) исторический жанр
- b) мифологический жанр
- c) бытовой жанр

7. Мифологический жанр посвящен

- a) событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов
- b) военным событиям
- c) календарным праздникам

8. Натюрморт в переводе с французского означает:

- a) живая природа
- b) явление природы
- c) мертвая природа

9. Что изображает натюрморт?

- a) одушевленные предметы
- b) неодушевленные предметы
- c) абстрактные предметы

10. Жанр, посвященный темам войны и военной жизни – это

- a) бытовой жанр
- b) батальный жанр
- c) мифологический жанр

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий:

1. Грунтованный картон используется как основа при живописи
 - a) акварелью
 - b) темперой
 - c) тушью
2. Живопись, выполненная тоновыми градациями одного цвета
 - a) Гризайль
 - b) Пастель
 - c) Акварель
3. Самый холодный цвет из предложенных цветов
 - a) Зеленый
 - b) Синий
 - c) Фиолетовый
4. Самый теплый цвет из предложенных цветов
 - a) Зеленый
 - b) Синий
 - c) Фиолетовый
 - d) Голубой
5. Техника, использующая бумагу и краски на водяной основе
 - a) Ксилография
 - b) Литография
 - c) Акварель
 - d) Пастель

Примерные темы докладов

1. Приемы живописи античной эпохи
2. Лессировка как прием живописи
3. Прием alla prima: особенности и преимущества
4. Технические приемы живописи художников ренессанса
5. Материалы живописи эпохи развитого средневековья
6. Изобретение масляных красок и особенности техники
7. Акриловые краски и особенности приемов работы с ними
8. История и мастера акварели
9. Техника темперной живописи
10. Особенности работы гуашью
11. Основные материалы живописи.
12. Коротко охарактеризуйте кисти, применяемые для живописи
13. В чем особенности различных видов кистей?
14. Дайте общую характеристику различных сортов бумаги.
15. Пигменты естественного и искусственного происхождения.
16. Состав акварельных красок.
17. Когда появилась акварельная техника?
18. Инструменты и оборудование акварельной живописи
19. В чем заключается метод «Alla prima»?
20. Виды темперы
21. Назовите состав темперных красок
22. Что такое левкас?
23. Состав гуашевых красок
24. Назовите свойства гуаши.
25. Что такое укывистость гуашевых красок?
26. Что такое сграфитто?

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету с оценкой

1. Акварель — состав красок, технические приемы работы.
2. Гуашь — состав красок, грунт, прочность, особенности хранения.
3. Клеевая живопись — составы красок, виды основ, грунты, приемы работы.
4. Художественные материалы применяемые в изобразительном искусстве.
5. Техника темперной живописи.
6. Использование смешанных техник живописи.
7. Инструменты и оборудование для живописи.
8. Основная характеристика пигментов, входящих в состав красок.
9. Техника пастозной живописи.
10. Цветовой тон и цветовая насыщенность.

Практические вопросы к зачету с оценкой

1. Коротко охарактеризуйте кисти, применяемые для живописи
2. В чем особенности различных видов кистей?
3. Дайте общую характеристику различных сортов бумаги.
4. Когда появилась акварельная живопись?
5. Инструменты и оборудование акварельной живописи.
6. Что такое укрывистость акварельных красок?
7. В чем заключается метод «Alla prima»?
8. Назовите виды темперы
9. Назовите состав темперных красок
10. Что такое левкас?
11. Когда появилась темперная живопись?
12. Назовите основных мастеров темперной живописи
13. Назовите состав гуашевых красок
14. Назовите свойства гуаши.
15. Что такое укрывистость гуашевых красок?
16. Что такое сграфитто?
17. Что такое лессировка?
18. Что такое подмалевок?

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практических заданий)	4	4	16
Посещение занятий	2	18	36
Обязательная самостоятельная работа			
Подготовка доклада	8	1	8
Выполнение теста	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Ю. Дорофеева, А.А. Моисеев. – М. : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 95 с. : цв. ил. – (Изобразительное искусство). ISBN 978-5-691-01942-5. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=350829>
2. Федоренко, В. Е. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. Федоренко. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. – 152 с. ISBN 978-5-9765-1394-5. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://ibooks.ru/reading.php?productid=25567>
3. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебное пособие / Д. И. Киплик. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-9201-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
<https://e.lanbook.com/book/196711>
4. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов [Текст] : курс для бакалавров / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурин. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 104 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Ходж, Сьюзи. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребенку не под силу сделать подобное [Текст] : пер. с англ. / С. Ходж. - М. : МАГМА, 2015. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-93428-094-0
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Кандинский, Василий Васильевич. Точка и линия на плоскости [Текст] : пер. с нем. / В. В. Кандинский. - СПб. : Азбука, 2015. - 240 с. : рис. - (Азбука-классика. Non-Fiction). - ISBN 978-5-389-10022-0
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Райдил, Л. Как читать живопись. Интенсивный курс по западноевропейской живописи [Текст] : пер. с англ. : к изучению дисциплины / Л. Райдил. - М. : Рипол Классик, 2015. - 256 с. : ил. - (ВИЗУАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ). - Указ с. 253. - ISBN 978-5-386-08018-1.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

- 1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Технические приемы живописи» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Электронная библиотечная система Polpred. <https://polpred.com>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется получить в учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

В образовательном процессе выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); подготовка докладов, сообщений; выполнение контрольной работы.

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на занятиях. Подготовка докладов и выступлений направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

К выполнению практических заданий следует приступать после ознакомления с теоретической частью соответствующего раздела и рекомендациями, приведенными к работе. Практические задания рекомендуется выполнять в строгом порядке их нумерации и в аудиторное время.