

Министерство культуры Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

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

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Технические приемы живописи»**

Направление подготовки: 54.03.01 ДИЗАЙН
Профиль подготовки: Дизайн в медиаиндустрии

Форма обучения: очная

Выпускающая кафедра: Компьютерной графики и дизайна

Санкт-Петербург
2018 г.

Рабочая программа дисциплины «Технические приемы живописи» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004)

— на основании учебного плана и карты компетенций направления подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН и профиля подготовки Дизайн в медиаиндустрии

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели 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 технологий исполнения различных видов станкового искусства.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В).

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

Академическая живопись
Технический рисунок
Композиция

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

Ландшафтный дизайн

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

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

• общепрофессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ОПК-2	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями	0,2

• профессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование	Вес дисциплины в компетенции
ПК-1	Вид деятельности: художественная способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	0,06

1.3.2. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

основы академической живописи, технические приемы живописи, используемые в ландшафтном дизайне
приемы работы с рисунком и технические приемы живописи

Уметь:

работать с цветом и цветовыми композициями, в том числе в области ландшафтного дизайна

обосновать художественный замысел проекта, включая проекты ландшафтного дизайна, с учетом цвета и цветовых композиций

Владеть:

техническими приемами живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями при решении задач ландшафтного дизайна

приемами работы с рисунком и техническими приемами живописи, навыками обоснования художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 астроном. час. / 4 зач.ед.

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр (курс)
экзамен	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	8(4.2)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	22,5	22,5	22,5	22,5
Практические	22,5	22,5	22,5	22,5
Прочие виды контактной работы	4	4	4	4
Контактная работа, всего	49	49	49	49
Самостоятельная работа	59	59	59	59
Итого	108	108	108	108

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)	Итого часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего
1	Основные живописные техники и технологии	18,5	6	0	5,5	0	7
2	Технические приемы живописи гуашью	19,5	5,5	0	6	0	8
3	Технические приемы акварельной живописи	19	5,5	0	5,5	0	8
4	Технические приемы живописи темперой, акрилом	22	5,5	0	5,5	0	11
	ВСЕГО	79	22,5	0	22,5	0	34

4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторный практикум по дисциплине «Технические приемы живописи» в соответствии с учебным планом не предусмотрен.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Грудоемкость (час.)
1	Знакомство с живописными техниками	5,5
2	выполнение живописных работ гуашью с использованием различных приемов	6
3	выполнение работ акварелью с использованием различных приемов	5,5
4	Выполнение живописной работы темперой	5,5

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Доклад

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «Технические приемы живописи» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Технические приемы живописи»».

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примеры тестовых заданий:

1. Техника завершения изображения до полного высыхания красок
 - А) Alla prima;
 - Б) контурный рисунок;
 - В) сграфитто;
 - Г) лессировка;
2. Техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета
 - А) Alla prima;
 - Б) контурный рисунок;
 - В) сграфитто;
 - Г) лессировка
3. Способность пигмента при равномерном нанесении на поверхность делать невидимым цвет последней
 - А) укрывистость;
 - Б) яркость;
 - В) прозрачность;
 - Г) пигмент;
4. Компонент наполненных композиционных материалов, придающий материалам непрозрачность
 - А) пигмент;
 - Б) козеин;
 - В) воск;
 - Г) яичный желток;
5. Бумага была изобретена в
 - А) Китае;
 - Б) Греции
 - В) Японии;
 - Г) Испании

Примерные темы докладов

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

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к экзамену

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 экзамену

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?
28. Что такое подмалевок?

7.3. Система выставления оценок по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации

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.

Баллы выставляются за все виды учебной деятельности обучающихся в рамках контактной и самостоятельной работы. Также возможно выставление «премиальных» баллов за дополнительные виды деятельности.

Положительная оценка по дисциплине должна быть выставлена по результатам текущего контроля без дополнительных испытаний в ходе промежуточной аттестации студенту, набравшему более 56 баллов.

Студент, набравший менее 56 баллов, для получения положительной оценки должен пройти дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации. Баллы, набранные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, суммируются.

Студент, набравший в ходе текущего контроля более 56 баллов, но желающий повысить свой рейтинговый показатель, проходит дополнительные испытания в ходе промежуточной аттестации.

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

В случае прохождения студентом промежуточной аттестации баллы за прохождение испытания выставляются в соответствии со шкалой, представленной в таблице:

Критерии выставления баллов в ходе промежуточной аттестации

Шкала по БРС	Критерии оценивания
26 – 30	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
20 – 25	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
13 – 19	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
0 – 12	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины с использованием балльно-рейтинговой системы по видам учебной работы представлено в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до обучающихся на первом занятии.

8. 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.

8.1. Перечень основной литературы

1. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 352 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/32113/#1>
2. 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>
3. 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>

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. 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>
2. 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>
3. Поморов, С. Б. Живопись для дизайнеров и архитекторов [Текст] : курс для бакалавров / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурич. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 104 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. 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>

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

- 1.

8.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения ОС Microsoft Windows , Microsoft Office

8.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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

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

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

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

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

8.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

9. 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.