

Религиозная организация – духовная профессиональная образовательная организация
«Межъпархиальный центр подготовки церковных специалистов
Курской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МЦПЦС

иерей Роман Кацап
"17" июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
«История техники и материалы живописи»

основной образовательной программы
подготовки служителей Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

Форма обучения: очная

Курск, 2024 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Церковного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец».

Организация-разработчик: МЦПЦС Курской Епархии

Разработчик:

Шкарупа В.В., преподаватель МЦПЦС Курской Епархии.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
5. ПРИЛОЖЕНИЯ	13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по дисциплине «История техники и материалы живописи» является частью основной профессиональной образовательной программы.

Основной целью изучения дисциплины является знакомство с историей и развитием живописных техник, со свойствами материалов и оборудованием, используемых в различных техниках живописи и, в частности, темперной живописи.

Задачи:

- изучение различных живописных и графических материалов;
- знание теоретических и практических основ техники и технологии живописи в ведении работы;
- знакомство с основами выполнения живописного произведения в разных материалах: акварели, пастели, темперы, масла;
- изучение теоретических основ последовательного ведения живописной работы в различных материалах;

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

- писать иконы, средствами темперных красок;
- использовать основные изобразительные техники и материалы для реставрации икон.

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

- разнообразные техники живописи и истории их развития;
- свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;
- методы ведения живописных работ;

Рабочая программа коррелируется с дисциплинами:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История техники и материалы живописи»

1.1. Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец».

1.2. Место учебной дисциплины «История техники и материалы живописи» в структуре основной профессиональной образовательной программы.

Дисциплина «История техники и материалы живописи» входит в «Художественно-эстетический модуль». Осваивается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «История техники и материалы живописи»» – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

1.4. Необходимое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины «Живопись»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
дополнительной работы над завершением программного задания под руководством преподавателя самостоятельная работа 80 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем
часов	
Максимальная учебная нагрузка (всего)	64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
	24
Итоговая аттестация по модулю «История техники и материалы живописи» -- дифференцированный зачет	

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История техники и материалы живописи».

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень усвоения
1 семестр			
Тема 1. Введение.	Краткий обзор истории развития техники живописи и технологии живописных материалов.	2	
Тема 2. Пигменты, применяемые в живописи.	Основные свойства. Химический состав.	1	
	Прочность при смешениях. Светостойкость	1	
	Степень измельчения пигментов и укрывистость. Свинцовые белила. Цинковые белила.	2	
	Киноварь. Ультрамарин. Кобальт синий	2	
	Кадмий красный. Изумрудная зелёная. Окись хрома. Кобальт зелёный.	2	
	Берлинская лазурь. Стронциановая желтая. Кадмий желтый.	2	
	Неаполитанская желтая. Английская красная и капут–мортуум. Охры	2	
	Марсы желтый, оранжевый и красный. Сиена натуральная жженая. Ван-дик. Умбры натуральная и жженая. Жженая кость, сажа газовая и виноградная черная.	2	
Тема 3. Оптические свойства красок.	Светотени в живописи. Преломление и отражение света в красочном слое. Прозрачные и кроющие краски.	1	
	Смешение красок. Цветовые контрасты.	1	
	Цвета полупрозрачных, мутных сред. Рефлексы.	1	
Тема 4. Грунты для живописи	Материалы, подлежащие грунтовке. Связующие вещества для грунтов.	2	
	Техника грунтовки холстов.	2	
	Клеевые грунты	2	
Тема 5. Связующие вещества	Йодное число. Льняное масло. Подсолнечное масло. Кедровое масло. Масло	2	

	грецких орехов. Маковое масло		
	Изменения состава и свойств масел при высыхании. Сиккативы.	1	
	Очистка и отбелка масел. Полимеризация масел.	1	
Тема 6. Художественные масляные краски. Состав и свойства.	Художественные масляные краски.	1	
	Загустевание масляных красок. Изменение объема красок.	1	
	Высыхание красок. Прожухание	1	
	Итого за 1 семестр		
	Аудиторной работы	20	
	Самостоятельная работа	12	
	Максимальная нагрузка	32	
2 семестр			
Тема 7. Технические приемы при выполнении отдельных процессов масляной живописи.	Тонирование грунта. Нанесение рисунка. Подмалевок	2	
Тема 8. Смолы, бальзамы и терпентины. Даммара. Янтарь. Копайский бальзам. Венецианский терпентин. Искусственные смолы.	Значение смол и эфирных масел.	2	
	Мастикс. Даммара. Копал. Янтарь. Ферула. Копайский бальзам. Страсбургский терпентин. Венецианский терпентин. Искусственные смолы	2	
Тема 9. Разбавители	Спиковое масло. Розмариновое масло. Пихтовое масло. Уайт-спирит. Ксилол.	2	
Тема 10. Лаки для живописи	Мастичный лак. Лак из сибирского пихтового бальзама. Лаки из искусственных смол.	2	
Тема 11. Темпера. Эмульсионные краски. Яичная темпера.	Эмульсии. Эмульсионные краски. Яичная темпера. Состав и свойства яичной эмульсии.	2	
	Казеиновая темпера. Рецепттура эмульсий	2	
Тема 12. Гуашь	Искусственный клей (поливиниловый спирт и тилоза).	2	
Тема 13. Акварель	Акварель. Вишневая камедь. Пигменты для акварели. Производство акварельных красок. Цвет по	2	

	установленному эталону. Гуммиарабик Мед. Патока. Приготовление связующего. Вишневая камедь. Пигменты для акварели. Производство акварельных красок		
Тема 14. Пастель, материалы для рисунка и кисти. Итальянские карандаши	Пастель, материалы для рисунка и кисти. Итальянские карандаши. Сангина. Соус	2	
Тема 15. Монументальная живопись. Казеиново-известковая живопись. Восковая живопись. Темпера живопись	Фреска. Состав грунта для фрески. Нанесение штукатурки.	2	
	Казеиново-известковая живопись. Силикатные краски.	2	
	Восковая живопись. Темпера живопись	2	
Тема 16. Практические работы по технологии живописных материалов. Приготовление лака для живописи. Приготовление пигментов.	Получение кобальтового сиккатива для живописи. Приготовление лака для живописи.	2	
	Фиксирование рисунков. Приготовление грунта для пастели.	2	
	Приготовление пигментов	2	
	Итого за 2 семестр Аудиторной работы Самостоятельная работа Максимальная нагрузка	20 12 32	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

№ п.п	Наименование	Количество
	Специальное оборудование	
1	Постановочные столы	2
2	Софиты	2
3	Постановочный метод фонд	В полном объеме
	Технические средства обучения	
1	Мультимедийный проектор	1
2	Наглядные аудиторные пособия	10
	Специальные материалы	
1	Рисовальная бумага ГОС знак разной плотности, фактуры и цвета	
2	Гуашь, акрил, акварель	
3	Ластик, кнопки.	
	Специализированная мебель и оргтехника	
1	Стол демонстрационный	2
2	Стол преподавателя	1
3	Мольберты	8
4	Стулья аудиторные	30
5	Шкафы для натюрмортного фонда	1

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

№ п/п	Наименование
1	
	Основная литература
1	Лентовский А.М. Технология живописных материалов – Москва, Ленинград : Искусство, 1950. – 503 с.
2	Киплик Д. И. Техника живописи [Текст] / Д. И. Киплик. – Москва : Сварог и К, 2000. – 504 с., ил. город, 2000, 399 с.

3	Гаптилл Артур Л. Работа пером и тушью. Классическая книга о технике рисования пером и тушью для художников, иллюстраторов, архитекторов и дизайнеров. / Гаптилл, Артур Л. ; Пер с англ. А.Ф. Зиновьева; Ред. С.Е. Мейер. - 6-изд. (Юбилейное). - Минск. : Попурри, 2001. - 255 с.
4	Жабинский Вячеслав Иванович. Рисунок : Учебное пособие для студентов сред. спец. завед., обуч. по спец. 270301 (2901) "Архитектура" / Жабинский, Вячеслав Иванович, А. В. Винтова. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 256 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Лит.: с.188.
5	Шашков Юрий Петрович. Живопись и её средства. Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050602(030800)-"Изобразит. иск-во" Моск. открытый соц. ун-т. - М., Академический. Проект: Трикста, 2006, 127 с.
6	Лушников Борис Васильевич. Рисунок. Портрет : Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 030800 "Изобразительное искусство" / Лушников, Борис Васильевич. - М. : Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 2004. - 143 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов). - Лит.: с.142.
	<i>Дополнительная литература</i>
1	Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практик. пособие. М., Высш. шк., 1992, 270с.
2	Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практик. пособие. М., Высш. шк., 1998, 270с.
3	Тэн Ипполит. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. Лекции, читанные в Школе изящных искусств в Париже. Пер. с фр. Н.Соболевского. М., Изобразительное искусство, 1995, 146с.
4	Л.А.Шитов, В.Н.Ларионов. Живопись. Книга для учащихся. Сост.: Л.А.Шитов, В.Н.Ларионов. М., Просвещение, АО "Учебная

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и просмотров работ, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также преподавательским составом в форме так называемых «обходов» (термин взят из организации обучения в светских художественных учебных заведений).

Преподаватели в полном составе обходят воспитанников, которые должны на рабочем столе представить в определенной последовательности сначала учебного года все свои работы. Цель обхода – выяснение имеется ли прогресс в обучении воспитанника и оценка его работ по 5-ти бальной системе. Текущие обходы совершаются каждую неделю. Кроме них проводятся 4 основных обхода, на которых выставляются оценки: семестровый полугодовой, годовой и 2 промежуточных в конце октября и в начале апреля.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изображать объекты предметного мира, пространство средствами академической живописи; -использовать основные изобразительные техники и материалы. <p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства; -разнообразные техники живописи и истории их развития; -свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества; -методы ведения живописных работ; -художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя. <p>В результате изучения учащийся должен владеть следующими компетенциями:</p> <p>Общие компетенции:</p> <p>ОК</p> <p>профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p> <p>ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения</p> <p>ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.</p> <p>ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</p> <p>ОК</p>	<p>Текущий контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фронтальный опрос в форме беседы; • самопроверка и самооценка; • оценка результатов практических работ <p>Итоговый контроль: Экзамен</p>

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.