

Православная религиозная организация – Синодальное учреждение
Русской Православной Церкви
«Учебный комитет Русской Православной Церкви»

Утверждено
на коллегии Учебного комитета
Русской Православной Церкви
протокол № 7
«30» ноября 2022 года

ТИПОВАЯ
Рабочая программа дисциплины
«Истории техники и материалы
ЖИВОПИСИ»
основной образовательной программы
подготовки служителей и религиозного персонала
Русской Православной Церкви,
специальность «Иконописец»

форма обучения: очная

Составитель рабочей программы:

Воищева Татьяна Александровна, преподаватель Воронежской духовной семинарии.

Типовая рабочая программа дисциплины «Истории техники и материалы живописи» разработана в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

Типовая рабочая программа дисциплины «Истории техники и материалы живописи» разработана при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Рецензент программы: Полякова Ольга Александровна, доцент кафедры рисунка Российской академии художеств "Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина", преподаватель Иконописного отделения «Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви», член союза художников России, член союза дизайнеров России, член союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Истории техники и материалы живописи» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с историей техники и материалами живописи, выявляет связь с современным живописным и иконописным языком, обобщает полученные знания и практику их применения в будущей профессиональной деятельности иконописцев. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о материалах живописи, осваивают основные термины и понятия, изучают технику живописи, получают навыки в работе различными материалами, учатся работать в различных живописных техниках, развивают свои профессиональные умения.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, контрольные работы, устные опросы, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное представление о материалах и технике живописи, истории развития живописных техник. Таким образом подготовив студентов к непосредственной профессиональной деятельности.

Изучение курса требует решения следующих **задач**:

1. Освоение общих сведений по материалам и техникам живописи, умение применить те или иные способы ведения работы в соответствии с художественно-творческими задачами.
2. Изучение истории развития живописных техник.
3. Овладение навыками работы в основных живописных техниках.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: основные характеристики материалов живописи, историю развития техник живописи;

Уметь: соотносить теоретические знания с практической деятельностью;

Владеть: навыками работы в различных живописных техниках.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-1. Понимать духовную сущность, церковно-общественную и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, понимая значимость духовного искусства для нашего общества и времени;

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, в рамках общецерковных требований, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ПК-3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Истории техники и материалы живописи» относится к Художественно-эстетическому модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины, необходимо, как предшествующее.

Дисциплина «Истории техники и материалы живописи» является базовой дисциплиной для последующего изучения следующих дисциплин – «Основы стенописи», «Иконописание», «Основы реставрации и консервации».

3.2. Дисциплина «Истории техники и материалы живописи» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками «Живопись», «Рисунок», «Драпировка», «Музейная практика», «Учебно-творческая практика», «Копийная практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 64 академических часа (2 часа в неделю), дисциплина преподаётся в 1 и 2 семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: устный опрос. и **промежуточная аттестация** в форме: *дифференцированного зачета*.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекционного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компетенции	
1.	Тема 1. Введение. Цели и задачи курса.	1	2		2	ОК-2	
2.	Тема 2. Характеристика пигментов, входящих в состав красок.	1	6	2	8	ОК-1 ОК-4	Контрольная работа.

3.	Тема 3. Акварель. Материалы и техника.	1	2	8	18	ОК-1 ОК-2 ОК-4	Семинар.
4.	Тема 4. Темпера. Материалы и техника.	1	6	6	12	ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-3	Контрольный опрос.
	Всего часов в семестре:		16	16	32		
5.	Тема 5. Живопись масляными красками. Материалы и техника.	2	8	6	14	ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-3	Контрольная работа.
6.	Тема 6. Техника живописи старых мастеров.	2	8	2	10	ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-3	Семинар.
7.	Тема 7. Монументальная живопись. Материалы и техника.	2	8		8	ОК-1 ОК-2 ОК-4	Устный опрос.
	Зачет.	2				ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-3	
	Всего часов в семестре:		24	8	32		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		40	24	64		

5.2.Развёрнутый тематический план занятий

**Тема 1. Введение. Цели и задачи курса
«Истории техники и материалы живописи».**

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Цели и задачи курса. Обзор литературы по курсу «Истории техники и материалы живописи».

Тема 2. Характеристика пигментов, входящих в состав красок.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Характеристика органических пигментов.

Занятие 2. Характеристика неорганических пигментов.

Занятие 3. Прочные и непрочные смешения красок.

Занятие 4. Семинар по теме «Характеристика пигментов, входящих в состав красок».

Вопросы к семинару:

- 1.Характеристика органических пигментов.
- 2.Характеристика неорганических пигментов.

Литература к семинару:

- 1.Киплик Д.И. Техника живописи.-Москва: Сварог и К,2000.-504с.
- 2.Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи.-Москва: Издательство Академии художеств,1962.-207с.

Тема 3. Акварель. Материалы и техника.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. История развития.

Занятие 2. Творчество наиболее ярких русских и зарубежных художников, работавших в акварельной технике.

Занятие 3. Подготовка основы для работы акварелью. Практическое занятие.

Занятие 4. Различные техники акварели. Практическое занятие.

Занятие 5. Семинар по теме «Акварель. Материалы и техника».

Вопросы к семинару:

- 1.Рассказать об основных этапах развития техники акварели.
2. Охарактеризовать основные техники работы акварелью.
3. Творчество русских и зарубежных художников, работавших в технике акварели.

Литература к семинару:

- 1.Дернер М.Художественные материалы и их применение в живописи.Санкт-Петербург,2017.-500с.
- 2.Киплик Д.И.Техника живописи-Москва: Сварог и К,2000.-504 с.
- 3.Ревякин П.П. Техника акварельной живописи.- Москва: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам,1959.-223с.

Тема 4. Темпера. Материалы и техника.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. История развития. Использование темперы в искусстве Древнего Востока и в античном искусстве.

Занятие 2. История развития. Использование темперы в искусстве Византии и в Древнерусском искусстве.

Занятие 3. Подготовка основы для темперной живописи. Доски. Проклейка. Приготовление и нанесение левкаса. Практическое занятие.

Занятие 4. Приготовление и использование темперных красок. Практическое занятие.

Занятие 5. Различные техники письма яичной темперой в иконописании. Закрепление красочного слоя. Практическое занятие.

Занятие 6. Контрольный опрос по темам 1 семестра.

Тема 5. Живопись масляными красками. Материалы и техника.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. История возникновения и развития масляной живописи.

Занятие 2. Пигменты и связующее в масляной живописи.

Занятие 3. Общая характеристика масел, лаков и разбавителей, используемых в масляной живописи.

Занятие 4. Подготовка основы для масляной живописи. Подготовка подрамника, холста. Проклеивание. Приготовление и нанесение грунта. Различные виды грунта. Практическое занятие.

Занятие 5. Работа масляными красками. Различные техники. Практическое занятие.

Занятие 6. Закрепление красочного слоя. Сохранность и хранение произведений масляной живописи. Практическое занятие.

Занятие 7. Контрольная работа по теме: «Живопись масляными красками. Материалы и техника».

Тема 6. Техника живописи старых мастеров.

Форма проведения занятия: лекционная, семинар.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Фламандский метод живописи.

Занятие 2. Итальянская манера масляной живописи.

Занятие 3. Техника живописи Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандт.

Занятие 4. Техника живописи импрессионистов, живописцев 20 века.

Занятие 5. Семинар по теме «Техника живописи старых мастеров».

Вопросы к семинару:

1. Рассказать об основных этапах развития техники масляной живописи.

2. Охарактеризовать творчество наиболее ярких художников, работавших в технике масляной живописи.

Литература к семинару:

1. Киплик Д.И. Техника живописи.-Москва: Сварог и К,2000.-504 с.

2. Фейнберг Л.Е. Секреты живописи старых мастеров.-Москва: Изобразительное искусство,1989.-320с.

Тема 7. Монументальная живопись. Материалы и техника.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. История развития. Различные техники.

Занятие 2. Технология монументальной живописи.

Занятие 3. Сохранность произведений монументальной живописи.

Занятие 4. Опрос по теме «Монументальная живопись. Материалы и техника».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения курса «Истории техники и материалы живописи» – лекции, семинары, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя нотную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для зачета по итогам курса.

1. Характеристика органических пигментов, используемых в живописи.
2. Характеристика неорганических пигментов, используемых в живописи.
3. Акварель. Общая характеристика материалов.
4. Творчество наиболее ярких художников акварелистов.
5. Темпера. Основные характеристики материалов.
6. Характеристика основных этапов работы яичной темперой в иконописании.

7. Темпера. История развития техники.
8. Характеристика лаков, масел и разбавителей, используемых в живописи маслом.
9. Общая характеристика грунтов, применяемых в живописи маслом.
10. Охарактеризовать основные техники масляной живописи.
11. История возникновения и развития масляной живописи.
12. Охарактеризовать фламандский метод масляной живописи.
13. Охарактеризовать итальянскую манеру масляной живописи.
14. Охарактеризовать технику живописи Леонардо да Винчи.
15. Охарактеризовать технику живописи Рубенса и Рембрандта.
16. Охарактеризовать технику живописи импрессионистов.
17. Охарактеризовать технику живописи живописцев 20 века.
18. Материалы монументальной живописи.
19. История развития монументальной живописи.
20. Охарактеризовать основные этапы выполнения произведений монументальной живописи.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, полнота выполнения задания, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота ответа и выполненного анализа	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стиль изложения и общая лексика	плохой стиль, скудная лексика	удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

7. Перечень учебной литературы

1. Вибер Ж. Живопись и её средства .– Москва : Сварог и К, 2000. – 232 с.

2. Виннер А. В. Материалы масляной живописи. – Москва : Сварог и К, 2000. – 480 с.
3. Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследования. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 320 с.
4. Дернер М. Художественные материалы и их применение в живописи. – Санкт-Петербург, 2017. – 500 с.
5. Киплик Д. И. Техника живописи [Текст] / Д. И. Киплик. – Москва : Сварог и К, 2000. – 504 с., ил.
6. Лентовский А. М. Технология живописных материалов – Москва, Ленинград : Искусство, 1950. – 503 с.
7. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи . – Москва : Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 223 с.
8. Сланский Б. Техника живописи. Живописные материалы. – Москва : Издательство Академии художеств СССР, 1962. – 379 с.
9. Техника живописи: Практические советы. М.: Издательство Академии художеств СССР. 1962. 207 с.
10. Тютюнник В. В. Материалы и техника живописи. – Москва : Издательство Академии художеств, 1962. – 207 с.
11. Фейнберг Л. Е. Секреты живописи старых мастеров . – Москва : Изобразительное искусство, 1989. – 320 с.
12. Шашков Ю. П. Живопись и её средства. – Москва : Академический Проект ; Трикста, 2006. – 128 с.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://biblioclub.ru>: ЭБС «Университетская библиотека онлайн».

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

Для освоения дисциплины необходимы:

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная специализированной учебной мебелью;
- технические средства обучения, в том числе компьютерная техника с подключением к сети «Интернет».