

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ФТД.02

Классические техники рисунка и живописи

Учебный план: 2024-2025 50.03.04 ИДИ КСИ ЗАО №1-3-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
3	УП	4	4	60	4	2	Зачет
	РПД	4	4	60	4	2	
Итого	УП	4	4	60	4	2	
	РПД	4	4	60	4	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейлина Марина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области классической техники рисунка и живописи. .

1.2 Задачи дисциплины:

- Дать представление о развитии различных графических техник от Древности до 18 века;
- Раскрыть функциональное многообразие рисунка;
- Дать представление об особенностях техники масляной живописи старых мастеров Европы и мастеров русской школы;
- Дать представление о развитии искусства темперной живописи, искусства гуаши и акварели.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Социальные аспекты моды
- Теория цвета
- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Знать: – базовые принципы изучения памятников изобразительного искусства в контексте технико-технологических особенностей.
Уметь: – реализовывать научно-исследовательский потенциал знаний технико-технологического характера при интерпретации произведений музейного качества.
Владеть: навыками использования в оригинальных текстах терминологии и изобразительного искусства при подготовке информационных справок в контексте консультационной деятельности.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Знать: методы изучения материалов и технологий в изобразительном искусстве
Уметь: – использовать необходимую литературу при решении профессиональных задач при изучении музейных предметов
Владеть: навыками применения на практике знаний истории развития живописных и графических техник при изучении музейных предметов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Классические техники рисунка. Пограничные техники	3				
Тема 1. Обзор библиографии о технико-технологических особенностях изобразительного искусства		0,5		6	ИЛ
Тема 2. История развития графических материалов. Специфика работы основными графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, мел). Рисунок пером. Эволюция инструментов и материала.		0,5		8	ИЛ
Тема 3. Пограничные техники: акварель. История развития, мастера. Специфика работы гуашью.		0,5	4	8	ИЛ
Тема 4. Искусство пастели. История, основные этапы развития пастели		0,5		8	ИЛ
Тема 5. Особенности рисования в технике пастели.		0,5		6	ИЛ
Раздел 2. Техники живописи					
Тема 6. Развитие фресковой живописи. Проблемы эволюции и специфики.		0,5		8	ИЛ

Тема 7. История развития темперной живописи. Темпера в творчестве мастеров Итальянского Возрождения.		0,5		8	ИЛ
Тема 8. Техника масляной живописи. История развития. Специфика работы в технике масляной живописи.		0,5		8	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	4	60	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		8,25		60	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
УК-1	- определяет исторический период создания атрибутируемого объекта исходя из графической и живописной техник; - грамотно выбирает архивные и иные библиографические источники в практической деятельности; - привлекает для научно-исследовательской работы знания из области истории искусства и материальной культуры	Вопросы к устному собеседованию Тест Практико-ориентированные задания
УК-5	- раскрывает эволюцию инструментов и материалов, исходя из социально-исторического контекста бытования произведений живописи и рисунка; характеризует специфику работы основными графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, мел)	Вопросы к устному собеседованию Тест Практико-
	- использует теоретические основы истории изобразительного искусства; - определяет графические и живописные техники, характерные для конкретного исторического периода и конкретной страны;	ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Обучающийся своевременно выполнил текущие работы.	
Не зачтено	Обучающийся не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Курс 3	
1	Рисунок. Общая характеристика разновидности искусства графики
2	Древнейшие инструменты для рисования. Металлический грифель.
3	Эволюция рисунка. Графитный карандаш. Особенности материала.

4	Особенности работы пером. Инструмент и материалы.
5	Особенности изображения, выполненного пером, тушью. Венецианская школа рисунка 18 века.
6	Мягкие инструменты для рисования (уголь, итальянский карандаш, сангина).
7	Пастель. Особенности материала и специфика работы пастелью.
8	Пастель. Мастера, произведения
9	Тенденции развития различных графических техник в период 16-18 веков
10	Фиксация графических изображений
11	Функциональное назначение рисунка
12	Рисунок мастеров Возрождения. Италия
13	Рисунок мастеров Северного Возрождения
14	Материалы и техника станковой картины
15	Техника масляной живописи
16	Особенности процесса работы старых мастеров
17	Технология живописи голландских мастеров 17 века
18	Технология живописи мастеров русской школы.
19	Темпера. Особенности техники
20	Развитие искусства темперной живописи в эпоху Возрождения
21	Искусство гуаши. Особенности техники, живописные приемы
22	История развития искусства акварели. Особенности техники, живописные приемы
23	Библиография (рисунок)
24	Библиография (живопись)

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «Классические техники рисунка и живописи», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Кичигина, А. Г.	Аналитический рисунок и живопись	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/124814.html
Макарова, М. Н.	Техническая графика. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110040.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Синявская К. В., Тарасова Д. Я.	Рисунок, живопись и художественно-графическая композиция. Контрольная работа 2	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018259

Кудряшова Е. С.	Живопись и цветоведение. Цветоведение. Цветовые контрасты	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018340
Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/66337.html
Бижганов Е.Ю., Шварков А.В.	Академический рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017150
Антипина Д. О.	Интерьерная живопись. Декоративная стилизация и пространственное решение	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3328
Ершова Е. Б.	Академическая живопись. Академический рисунок	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201735
Камалова, Э. Р., Хамматова, В. В., Миротворцева, А. Ю.	Техника учебного и академического рисунка	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2019	https://www.iprbookshop.ru/100627.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Классические техники рисунка и живописи
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	В какое время в изобразительном искусстве формируется жанр «большая картина»? А) XVII в. Б) XIII в. В) XIX в.	А
2	Назовите термин техники живописи Леонардо да Винчи А) легато Б) сфумато В) темпо	Б
3	Назовите графические материалы из нижеперечисленных А) уголь Б) масло В) алмаз	А
4	Назовите в изобразительном искусстве раздел графики, включающий произведения, исполненные посредством печатания с гравированной доски. А) Принт Б) Парюра В) Гравюра	В
5	Какой из нижеперечисленных графических материалов имеет терракотовый оттенок А) уголь Б) сангина В) мел	Б
6	Выберите из предложенных вариантов реставрационный термин А) Фальсификация Б) Стилизация В) Апробация	Б

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Классические техники рисунка и живописи
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
1	<p>Поставьте в хронологической последовательности живописные портреты</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p> </div> </div> <p>А) 1, 2,3,4 Б) 2,1,4,3 В) 2,1,3,4 Г) 4,1,3,2</p>	Б
2	<p>Поставьте в хронологическом порядке названия событий, характеризующих путь развития искусства Франции в XIX веке.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Становление официального Академизма. 2) Открытие павильона Ар Нуво Самюэля Бинга. 3) Выставка импрессионистов. 4) Объединение художников Барбизонской школы. <p>А)1,3,4,2 Б)1,4,3,2 В)2,1,4,3</p>	Б
3	<p>Назовите научную литературу, к которой можно прибегать по вопросам технико-технологических особенностей изобразительного искусства</p>	<p>Киплик, Д.И. Техника живописи. 2013 Вибер, Ж. Живопись и ее средства</p>