

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.23 Современные технологии в живописи

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Станк жив ОО №3-1-160.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (станковая живопись)"
(специализация)

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
7	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
8	УП	51	30	27	3	Экзамен
	РПД	51	30	27	3	
9	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
10	УП	51	30	27	3	Экзамен
	РПД	51	30	27	3	
Итого	УП	238	112,75	81,25	12	
	РПД	238	112,75	81,25	12	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Старший преподаватель

Александрова Яна
Александровна

Ассистент

Докучаева Мария
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой монументального искусства

Антипина Дарья Олеговна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Формирование компетенций в области современных технологий в живописи.

1.2 Задачи дисциплины:

- научить основам работы в технологии горячей эмали и ручного шпалерного ткачества;
- ознакомить с многообразием технико-технологических приемов в области горячей эмали и ручного ткачества;
- показать особенности художественно-пластического языка современных технологий в живописи, которые необходимо учитывать при разработке эскизов творческих работ.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- История искусств
- Перспектива
- Пластическая анатомия
- История России
- Мировые культуры и межкультурные коммуникации
- Технология живописных материалов
- Копирование произведений искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах
Знать: Актуальные современные материалы и технологии живописи
Уметь: Работать с современными живописными материалами
Владеть: Навыками создания живописных произведений с использованием современных технологий и материалов

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Основы технологии горячей эмали	7				П
Тема 1. Горячая эмаль - основные понятия, оборудование и материалы.		1			
Тема 2. Обжиг эмали.		3		ГД	
Раздел 2. Эмаль - особенности художественно-пластического языка					П
Тема 3. Копия лучших образцов эмальерного искусства		34	5		
Тема 4. Выполнение фрагмента проекта в технике горячей эмали.		30	8	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			68	13	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 3. Современные техники и технико- технологические приемы в горячей эмали.	8				
Тема 5. Техническая эмаль - специфика, основные приемы работы.		2			
Тема 6. Творческое решение семестровых заданий по живописи и рисунку в технике свободной эмалевой графики и свободной эмалевой живописи.		23	15	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		25	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 4. Основы ручного ткачества	9				П

Тема 7. Изучение техник и приемов гладкого переплетения в ручном ткачестве		34	20		
Тема 8. Изучение рельефных видов переплетений в ручном ткачестве		34	19,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Совмещение материалов в технологии горячей эмали.					
Тема 9. Ювелирная и техническая эмаль - способы совмещения.	8	2			П
Тема 10. Выполнение проекта в материале.		24	15	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		26	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 6. Художественный текстиль и гобелен - основы мастерства					
Тема 11. Копирование фрагмента в технике ручного ткачества	10	34	15		П
Тема 12. Разработка и выполнение творческого проекта с учетом требований текстильной техники		17	15	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	30		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		245,75	210,75		

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
ОПК-3	Рассказывает об основных материалах и инструментах работы в таких современных технологиях живописи, как горячая эмаль и ручное ткачество. Применяет на практике различные технико-технологические приемы ручного ткачества и горячей эмали. Учитывает особенности художественного языка и технологические требования при разработке эскизов творческих работ в технологии горячей эмали и ручного ткачества.	Вопросы для устного собеседования Творческая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.	Практическое задание имеет завершённый, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.

4 (хорошо)	Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.	Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.
3 (удовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.
2 (неудовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.	Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств.
Зачтено	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.	Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены

		творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.
Не зачтено	Ответ на заданный вопрос отсутствует или обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.	Практическое задание не представлено, использована чужая работа или практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности работы, либо одно из этих качеств.

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	
Семестр 7		
1	Что обозначают термин "эмаль" и "эмалирование"?	
2	В чем заключаются основные отличия эмали от оконного или тарного стекла?	
3	Благодаря чему происходит прочное сцепление эмали и металлической основы?	
4	Как называется устройство для обжига эмали, на какие характеристики следует обратить внимание при его выборе?	
5	Какие основные техники эмалирования зародились в Древнем Мире? В чем заключаются их особенности?	
6	Какие техники эмали развивались в эпоху Средневековья? Чем обусловлен выбор той или иной техники?	
7	Какие техники эмалирования получили распространение в эпоху Нового времени?	
8	Какие особенности художественно-пастического языка горячей эмали вы можете обозначить?	
Семестр 8		
9	Что послужило толчком к стремительному развитию эмали в области станкового, монументального искусств в 1980-1990-е гг.?	
10	В чем заключаются сходство и отличие ювелирной и технической эмали?	
11	Кто из Ленинградских художников-монументалистов начал свой творческий путь в области технологии горячей эмали с международного эмальерного симпозиума в Кечкемете? Какие техники эмалирования он использовал в первых своих работах?	
12	В чем заключаются отличия терминов "технология", "техника", "технический прием"?	
13	Каких современных художников эмальеров Вы знаете? Что Вам нравится в их творческих работах?	

14	Какие техники и технические приемы горячей эмали Вы знаете? В чем их специфика?
15	С какими проблемами сталкивается художник при создании больших по размеру работ в технологии горячей эмали? Какие пути решения обозначенных проблем Вы можете предложить?
16	Какие образцы монументальной эмали Вы знаете? В чем их особенность?
Семестр 9	
17	Какое самое простое и основное переплетение, которое используется в ткачестве?
18	Как называются вертикальные нити, по которым ткется гобелен?
19	В чем особенность шпалер-милфлеров?
20	Для чего используют переплетение «косичка» в начале и конце гобелена?
Семестр 10	
21	Как выполняется ворсовый узел?
22	Как выполняется саржевое переплетение в ручном ткачестве?
23	На что влияет плотность основы в ткачестве?
24	Какие материалы чаще всего использовали для выполнения средневековых шпалер?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

7 семестр

1. Горячая эмаль - основные понятия, оборудование и материалы.
2. Обжиг эмали.
3. Копия лучших образцов эмальерного искусства.
4. Выполнение фрагмента проекта в технике горячей эмали.

8 семестр

5. Техническая эмаль - специфика, основные приемы работы.
6. Творческое решение семестровых заданий по живописи и рисунку в технике свободной эмалевой графики и свободной эмалевой живописи.

7. Ювелирная и техническая эмаль - способы совмещения.

8. Выполнение проекта в материале.

9 семестр

9. Изучение техник и приемов гладкого переплетения в ручном ткачестве

10. Изучение рельефных видов переплетений в ручном ткачестве

10 семестр

11. Копирование фрагмента в технике ручного ткачества

12. Разработка и выполнение творческого проекта с учетом требований текстильной техники

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

Экзамены или зачет по дисциплине "Современные технологии в живописи" представляют собой коллективные просмотры (обходы, подачи работ). Они проводятся на основе представленных комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно-творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки в высшей школе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Крылов С. Н.	Современные технологии монументально-декоративного искусства. Художественная эмаль	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2022124

Прохорова И.А.	Технология художественное проектирование гобелена	и	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020176
Прохорова, И. А.	Технология художественное проектирование гобелена	и	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2020	https://www.iprbookshop.ru/118419.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Дочучаева М. А.	Гобелен. Ручное шпалерное ткачество		Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202304
Крылов С. Н.	Выполнение проекта в материале. Горячая эмаль	в	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020187

Крылов С. Н.	Современные технологии монументально-декоративного искусства. Горячая эмаль		Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202005
--------------	---	--	---------------------------	------	---

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- Электронно-библиотечная система
1. IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>)
2. <http://publish.sutd.ru/>

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 305 - специально оборудованная аудитория (мастерская) для работы в технологии горячей эмали с муфельной печью, вальцами, ножом для резки металла, раковинной, столами с освещением, стульями.
Аудитория 210 - учебная аудитория со столами и стульями.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска