

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

ФТД.02

Классические техники рисунка и живописи

Учебный план:

2026-2027 50.03.04 ИДИ ИТК ОО №1-1-140.plx

Кафедра:

23

Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность)

50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки:
(специализация)

История и теория костюма

Уровень образования:

бакалавриат

Форма обучения:

очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
6	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	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

Цейтлина 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:

Введение в специальность

Западноевропейское искусство

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	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Классические техники рисунка. Пограничные техники	6					О,Т
Тема 1. Обзор библиографии о технико-технологических особенностях изобразительного искусства		1	1	2		
Тема 2. История развития графических материалов		2		2		
Тема 3. Специфика работы основными графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, мел)		1	4	2		
Тема 4. Рисунок пером. Эволюция инструментов и материала.		1		2		
Тема 5. Пограничные техники: акварель. История развития, мастера.		1	4	2		
Тема 6. Специфика работы гуашью.		1		4		
Тема 7. Искусство пастели. История, основные этапы развития пастели		1		3,75		
Тема 8. Особенности рисования в технике пастели.		1		4		
Раздел 2. Техники живописи						О
Тема 9. Развитие фресковой живописи. Проблемы эволюции и специфики.		2	2	4		
Тема 10. История развития темперной живописи.		2		4		

Тема 11. Темпера в творчестве мастеров Итальянского Возрождения.		2	2	6		
Тема 12. Техника масляной живописи. История развития. Специфика работы в технике масляной живописи.		2	4	2		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25		37,75		

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
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	
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) - использует теоретические основы истории изобразительного искусства; - определяет графические и живописные техники, характерные для конкретного исторического периода и конкретной страны	

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
Семестр 6	
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

В какое время в изобразительном искусстве формируется жанр «большая картина»?

- А) XVII в.
- Б) XIII в.
- В) XIX в.

Назовите термин техники живописи Леонардо да Винчи

- А) легато
- Б) сфумато
- В) темпо

Назовите графические материалы из нижеперечисленных

- А) уголь
- Б) масло
- В) алмаз

Назовите в изобразительном искусстве раздел графики, включающий произведения, исполненные посредством печатания с гравированной доски.

- А) Принт
- Б) Парюра
- В) Гравюра

Какой из нижеперечисленных графических материалов имеет терракотовый оттенок

- А) уголь
- Б) сангина
- В) мел

Выберите из предложенных вариантов реставрационный термин

- А) Фальсификация
- Б) Стилизация
- В) Апробация

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				
Баранова И.И. Гордин А.Н. Хвалов С.А.	Традиционные технологии в живописи	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202502
Федоренко В.Е.	Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие. - 3-е изд., стер.	Москва: Флинта	2024	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=25567
Бурчик, А. И.	Акварельная живопись	Минск: Вышэйшая школа	2022	https://www.iprbookshop.ru/129929.html
Селицкий, А. Л., Селицкая-Ткачёва, К. С.	Живопись	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/134076.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Рисунок головы	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/124811.html
Кичигина, А. Г.	Аналитический рисунок и живопись	Омск: Омский государственный технический университет	2021	https://www.iprbookshop.ru/124814.html
Макарова, М. Н.	Техническая графика. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110040.html
Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110080.html
Быкова Н. В., Володченко А. А., Левитина А. Д.	Живопись. Основы живописи: выполнение пленэра, натюрморта и фигуры в технике акварель	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2024169
Гамаюнов П. П., Мусаев М. С., Харечко М. Ю.	Декоративная живопись. Изучение живописных техник при изображении человека	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2024170
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110041.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110042.html

Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи от древности до эпохи Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110043.html
Бенуа, А. Н.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110044.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>)

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины Классические техники рисунка и живописи
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): История и теория костюма

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
	Поставьте в хронологической последовательности живописные портреты 1 2 3 4 А) 1, 2, 3, 4 Б) 2, 1, 4, 3 В) 2, 1, 3, 4 Г) 4, 1, 3, 2
	Поставьте в хронологическом порядке названия событий, характеризующих путь развития искусства Франции в XIX веке. 1) Становление официального Академизма. 2) Открытие павильона Ар Нуво Самюэля Бинга. 3) Выставка импрессионистов. 4) Объединение художников Барбизонской школы. А) 1, 3, 4, 2 Б) 1, 4, 3, 2 В) 2, 1, 4, 3
	Назовите научную литературу, к которой можно прибегать по вопросам технико-технологических особенностей изобразительного искусства