

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Тобольский педагогический институт им. Д.И.Менделеева (филиал)
Тюменского государственного университета

УТВЕРЖДАЮ

Директор

« 28 » Шилов С.П.
2020 г.

ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Рабочая программа

для обучающихся по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профили: дошкольное образование, дополнительное образование детей

форма обучения: заочная

Бакулина Н.А. Технологии живописных и графических материалов. Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилидошкольное образование, дополнительное образование детей, форма обучения заочная. Тобольск, 2020.

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного университета: Технологии живописных и графических материалов [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://tobolsk.utmn.ru/sveden/education/#>

1. Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Технологии живописных и графических материалов» направлена на формирование профессиональных компетенций студента в сфере методической, творческой и организационной деятельности в рамках дошкольного и дополнительного образования.

Цели дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности бакалавра путем овладения содержанием дисциплины. Формирование умения правдиво и выразительно передавать видимые конкретные формы в условиях реальной среды

Задачи дисциплины:

- Сформировать технические навыки, умение грамотно работать с натуры, по памяти и по представлению; овладеть методикой последовательного построения изображения на плоскости с помощью выразительных средств живописи и графики.
- Способствовать развитию интеллектуально-творческого, коммуникативного потенциала обучающихся, пространственных представлений и художественно-образного мышления.
- Выработать навыки осознанно-аналитического изучения и понимания художественных и технических приемов в живописи и графике.
- Обучить принципам конструирования методического материала, его применению в художественно-педагогической деятельности

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана ОП.

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества личности, сформированные в процессе изучения базовых дисциплин теоретической и практической направленности «Основы композиции», «Живопись», «Рисунок и основы перспективы», «Технологии художественных материалов».

Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Технологии живописных и графических материалов», являются значимыми для изучения таких дисциплин, как: «Художественный текстиль», «Художественная обработка ткани», при исследовательской работе (преддипломной практике), а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины (модуля)

Код и наименование компетенции (из ФГОС ВО)	Компонент (знаниевый/функциональный)
ПК – 2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	Знает основные техники работы живописными и графическими материалами, принципы и последовательность работы над учебными и творческими постановками
	Умеет актуализировать исторический художественный опыт работы над композицией произведения в практической творческой деятельности

ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности	Знает: основные методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста
	Умеет: организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность

2. Структура и объем дисциплины

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		11
Общий объем	3	3
зач. ед час.	108	108
Из них:		
Часы аудиторной работы (всего)	10	10
Лекции	4	4
Практические занятия	6	6
Лабораторные / практические занятия по подгруппам	-	-
Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную работу обучающегося	98	98
Вид промежуточной аттестации	Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

3. Система оценивания

3.1. Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

№	Виды оцениваемой работы	Количество баллов	
		Текущий контроль	Промежуточный контроль
1.	Посещение занятия	0-10	-
2.	Контрольная работа (срезовая)	0-20	0-20
3.	Выполнение творческих работ	0-70	0-80

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, полученных обучающимся в рамках текущего контроля.

Перевод баллов в оценки (зачет с оценкой)

№	Баллы	Оценки
1.	0-60	Неудовлетворительно
2.	61-74	Удовлетворительно
3.	75-90	Хорошо
4.	91-100	Отлично

Содержание дисциплины

4.1. Тематический план дисциплины

Таблица 2

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час				
		Всего	Виды аудиторной работы (академические часы)			Иные виды контактной работы
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные/практические занятия по подгруппам	
1	2	3	4	5	6	7
1	Водорастворимые краски и технологии работы с ними	26	1	1	-	-
2	Масляные краски и технологии работы с ними	26	1	3	-	-
3	Художественные материалы станковой графики	26	1	1	-	-
4	Художественные материалы печатной графики	30	1	1	-	-
	Итого	108	4	6		

4.2. Содержание дисциплины по темам

4.2.1. Планы практических занятий

Практическое занятие № 1

Тема: Водорастворимые краски и технологии работы с ними

Основные сведения о художественно-технических свойствах водорастворимых красок. Водорастворимые краски как художественный материал живописца. Область применения водорастворимых красок. Виды водорастворимых красок. Технические приемы работы с ними. Материалы, инструменты, оборудование для работы с водорастворимыми красками. Задание: конспектирование источника. Создание декоративной композиции (один из видов цветовой гармонии: монохромная, контрастная/полярная, многоцветная композиция) в технике гуашевой живописи

Практическое занятие № 2

Тема: Масляные краски и технологии работы с ними

Основные сведения о художественно-технических свойствах масляных красок. История возникновения, развития и современные тенденции работы масляными красками. Материалы, инструменты, оборудование для работы масляными красками. Виды масляных красок. Свойства натуральных и искусственных пигментов. Технические приемы работы масляными красками.

Задание: конспектирование источника. Выполнение с натуры живописного этюда натюрморта (гризайль) в технике масляной живописи с использованием различных технических приемов

Практическое занятие № 4

Тема: Художественные материалы станковой графики

Основные сведения о художественно-технических свойствах материалов станковой графики. История возникновения, развития и современные тенденции производства и применения графических материалов в художественном творчестве. Материалы, инструменты, оборудование для работы художественными материалами в области станковой графики. Изобразительные и выразительные свойства мягких графических материалов. Технические и эстетические свойства карандашей как художественного материала

Задание: конспектирование источника. Разработка эскиза пейзажа и исполнение его в технике сухой пастели с применением различных технических приемов

Практическое занятие № 5

Тема: Художественные материалы печатной графики

Основные сведения о художественно-технических свойствах материалов печатной графики. История возникновения, развития и современные тенденции печатной графики. Виды печатной графики. Материалы, инструменты, оборудование для работы художественными материалами в области печатной графики. Технологии художественной печати (монотипия, диатипия, линогравюра и т.п.)

Задание: конспектирование источника. Выполнение печатного оттиска в технике монотипии /диатипии и дополнение изображения для создания художественного образа.

4.2.2. Лабораторные работы

Не предусмотрено

4.2.3. Образцы средств для проведения текущего контроля

Работа на практическом занятии: устный ответ, обсуждение рекомендованной литературы, выполнение творческой работы

Формы участия студента в практическом занятии:

- устное выступление по основным вопросам семинара;
- выступление с дополнением (у доски, с места);
- краткие замечания по ходу выступления товарища (с места);
- выполнение творческой работы, контрольных заданий и др.

Творческая работа – выполнение работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя.

Примерный перечень творческих работ

- создание декоративной композиции (один из видов цветовой гармонии: монохромная, контрастная/полярная, многоцветная композиция) в технике гуашевой живописи
- выполнение с натуры живописного этюда натюрморта (гризайль) в технике масляной живописи с использованием различных технических приемов
- разработка эскиза пейзажа и исполнение его в технике сухой пастели с применением различных технических приемов
- выполнение печатного оттиска в технике монотипии/диатипии и дополнение изображения для создания художественного образа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – средство контроля, позволяющее оценить умения обучающихся самостоятельно структурировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков

практического и творческого мышления. Оценивание выполнения данного средства контроля осуществляется по материалам, предоставленным обучающимся в письменной форме.

Примерный перечень самостоятельной работы:

- законспектировать источник по теме практического занятия.
- выполнить живописный этюд в материале и технике, предусмотренных планом практического задания.
- разработать эскиз композиции для последующего исполнения ее в материале

Рекомендуемые источники для конспектирования:

1. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы. Справочник : учебно-практическое пособие / А. М. Никитин. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. - ISBN 978-5-9729-0117-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/760283> (дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: по подписке
2. Пылаев, А.Я. Архитектурно-дизайнерские материалы и изделия. Ч. 1: Основы архитектурного материаловедения : учебник / А.Я. Пылаев, Т.Л. Пылаева. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 296 с. - ISBN 978-5-9275-2857-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039726>(дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: по подписке.
3. Сопроненко, Л. П. Техники чёрно-белой графики : учебное пособие / Л. П. Сопроненко, В. А. Локалов. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2014. — 108 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/68198.html>(дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Контрольная (срезовая) работа

Контрольная (срезовая) работа - одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получения информации о степени сформированности профессиональных художественных навыков, эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Вопросы и задания контрольной работы имеют профессиональную направленность. Контрольные (срезовые) работы выполняются студентами самостоятельно. В рамках контрольной работы предлагается ответить на вопросы, проверяющие уровень теоретических знаний. На выполнение аудиторной контрольной работы отводится не более 1 академического часа. При необходимости студент вправе обратиться к преподавателю за консультацией.

Примерные вопросы для контрольной (срезовой) работы

1. Приемы работы акварельными красками.
2. Свойства гуашевых красок и технология работы с ними.
3. Подготовка имприматуры для масляной живописи.

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся

Таблица 3

№	Темы	Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям
1	Водорастворимые краски и технологии работы с ними	<i>Конспектирование источника</i> Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота,

		<p>лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы: бумага формат А4, краски Эбру.</p> <p>Выполнение живописного этюда в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Живопись осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
2	Масляные краски и технологии работы с ними	<p><i>Конспектирование источника</i></p> <p>Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы: холст/оргалит/картон формат А3, масло.</p> <p>Выполнение живописного этюда в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Живопись осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
3	Художественные материалы станковой графики	<p><i>Конспектирование источника</i></p> <p>Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p> <p>Материалы: бумага/картон формат А3, пастель/соус/уголь.</p> <p>Выполнение работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
4	Художественные материалы печатной графики	<p><i>Конспектирование источника</i></p> <p>Конспектирование источников по теме предполагает самостоятельное прочтение указанных работ для подготовки к учебным занятиям, а также конспектирование отдельных работ или их фрагментов. К критериям оценивания выполненного конспекта относятся логичность, полнота, лаконичность.</p> <p><i>Творческая работа</i></p>

		<p>Материалы: бумага/картон формат А3, акварель/гуашь, гелевая ручка/тушь, перо/маркер/фломастер.</p> <p>Выполнение работы в материале и технике, предусмотренных планом практического задания. Рисование осуществляется с соблюдением последовательности, озвученной в задании. При необходимости возможны консультации преподавателя</p>
--	--	--

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю)

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой

Зачет проводится в виде итогового просмотра учебных творческих работ и устного собеседования по вопросам, в ходе которого проверяется уровень теоретических знаний по дисциплине

Примерные вопросы к зачету

1. Основные сведения о водорастворимых красках: характеристика, свойства, выразительные возможности.
2. Специфика работы акварельными красками
3. Особенности гуашевых красок и приемы работы с ними
4. Материалы и инструменты для масляной живописи
5. Подготовка поверхности к работе масляными красками
6. Основные графические материалы и техники.
7. Мягкие графические материалы. Характеристика и свойства. Выразительные возможности. Технология работы.
8. Материалы печатной графики. Характеристика и свойства. Выразительные возможности. Технология работы.
9. Материалы, инструменты, оборудование для печатной графики.
10. Взаимосвязь передачи художественного образа с графическими возможностями материала.

6.2 Критерии оценивания компетенций:

Таблица 4

Карта критериев оценивания компетенций

№ п/п	Код и наименование компетенции	Компонент (знаниевый/функциональный)	Оценочные материалы	Критерии оценивания
1.	ПК – 2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики	Знает основные техники работы живописными и графическими материалами, принципы и последовательность работы над учебными и творческими постановками	1. Практические занятия. 2. Работа с учебной и научной литературой 3. Творческая работа 4. Контрольная (срезовая) работа 5. Вопросы к зачету	Знает: исторически сформировавшиеся и современные технологии живописных и графических материалов; основные принципы композиционной обработки изобразительного материала

		<p>Умеет актуализировать исторический художественный опыт работы над композицией произведения в практической творческой деятельности</p>		<p>Умеет: актуализировать исторический практический и теоретический опыт ведущих художников-педагогов прошлого в собственной творческой деятельности и в образовательном процессе; применять технические приемы художественно-творческой деятельности, разработанные ведущими методистами</p>
2.	<p>ПК – 7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности</p>	<p>Знает: основные методы развития творческих способностей детей дошкольного возраста</p>	<p>1. Практические занятия. 2. Работа с учебной и научной литературой 3. Творческая работа 4. Контрольная (срезовая) работа 5. Вопросы к зачету</p>	<p>Знает: специфику творческой деятельности; приемы мотивации детей дошкольного возраста к творчеству</p>
		<p>Умеет: организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность</p>		<p>Умеет: осуществлять проектирование художественно-творческого процесса; использовать ресурсы печатных источников и интернет-контента для саморазвития в профессиональном плане; организовывать коллективную творческую деятельность детей дошкольного возраста</p>

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Самченко, С. В. Художественное материаловедение : практикум / С. В. Самченко, О. В. Земскова, И. В. Козлова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 235 с. — ISBN 978-5-7264-1447-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/60768.html> (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7.2. Дополнительная литература:

1. Леватаев, В. В. Графические техники : учебно-методическое пособие / В. В. Леватаев, Н. В. Захарова. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/22306.html> (дата обращения: 09.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы. Справочник : учебно-практическое пособие / А. М. Никитин. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. - ISBN 978-5-9729-0117-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/760283> (дата обращения: 05.04.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.3. Интернет-ресурсы:

ArtLib.ru Библиотека изобразительных искусств. URL: <http://www.artlib.ru/>
ARTEFACT. URL: <https://ar.culture.ru/>
Google Arts & culture/ URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>
RIJKS MUSEUM/ URL: <https://www.rijksmuseum.nl/nl>

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Знаниум - <https://new.znaniium.com/>
Лань - <https://e.lanbook.com/>
IPR Books - <http://www.iprbookshop.ru/>
Elibrary - <https://www.elibrary.ru/>
Национальная электронная библиотека (НЭБ) - <https://rusneb.ru/>
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - <https://icdlib.nspu.ru/>
"ИВИС" (БД периодических изданий) - <https://dlib.eastview.com/browse>
Электронная библиотека Тюмгу - <https://library.utmn.ru/>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства:

Платформа для электронного обучения Microsoft Teams.

Список бесплатного и условно-бесплатного программного обеспечения, установленного в аудиториях: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox.

Лицензионное ПО:

Список лицензионного программного обеспечения, установленного в аудиториях: Microsoft Office 2007.

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: мультимедийные

аудитории, укомплектованные таким оборудованием, как проектор, документ камера, проекционный экран.

- Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде вуза.
- Лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, для реализации данной дисциплины не предусмотрены.