

КОМПЬЮТЕРНИЙ
ЭКЗАМЕНАЦЫЯР

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГПУ

А.В. Маковчик

Регистрационный № УД- 50-03-49-2019/уч.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности:

1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика

2019 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-03 01 03-2013, утвержденного 30.08.2013 регистрационный № 87 и учебного плана по специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика.

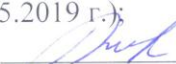
СОСТАВИТЕЛИ:

Н.Н. Андрукович, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;
О.А. Коврик, заведующий кафедрой художественно-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Ю.Ю. Захарина, заведующий кафедрой теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор искусствоведения, доцент;
Л.Е. Дягилев, заведующий кафедрой дизайна частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова», доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественно-педагогического образования
(протокол № 11 от 23.05.2019 г.);
Заведующий кафедрой О.А. Коврик

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»
(протокол № 6 от 18.06.2019 г.)

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует

Методист учебно-методического
отдела БГПУ

 Е.А. Кравченко
Директор библиотеки
Ивсчч Н.П. Сяпикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Материалы и технологии в художественном творчестве» является теоретической основой изобразительного искусства, необходимой для практической деятельности студента при выполнении учебных заданий, а также для их творческой и исследовательской деятельности. Материаловедение – это наука о физико-технических свойствах материалов; технология изучает приемы и техники работы с ними.

Учебная дисциплина «Материалы и технологии в художественном творчестве» является теоретической основой для практической деятельности студентов при выполнении учебных работ в материале, а также для их творческой, педагогической и исследовательской деятельности в области изобразительного и декоративно-прикладного искусств.

В комплексе художественно-творческих учебных дисциплин, предусмотренных типовым учебным планом, учебная дисциплина «Материалы и технологии в художественном» имеет большое значение, т.к. является важнейшей составляющей формирования художественно-графической грамоты будущего педагога. Данная учебная программа предусматривает интеграцию знаний по учебным дисциплинам художественно-графического направления, таких как «Композиция», «Цветоведение», «Академический рисунок», «Академическая живопись».

Основной **целью** учебной дисциплины «Материалы и технологии в художественном творчестве» является профессиональная подготовка высококвалифицированных педагогов-художников, имеющих представление о материалах, используемых в изобразительном искусстве, об их свойствах и способах работы с ними.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение свойств художественных материалов, овладение профессиональной терминологией;
- ознакомление с инструментами и техническими приспособлениями в процессе выполнения учебных заданий;
- формирование у студента практических навыков работы с использованием различных приемов и техник;
- ознакомление с правилами техники безопасности при работе с различными материалами.

Изучение учебной дисциплины «Материалы и технологии в художественном творчестве» должно обеспечить формирование у студентов академических, социально-личностных и профессиональных компетенций.

Требования к академическим компетенциям

Студент должен:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

Требования к социально-личностным компетенциям

Студент должен:

СЛК-6. Уметь работать в команде.

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать профессиональную деятельность.

Требования к профессиональным компетенциям

Студент должен быть способен:

ПК-22. Осуществлять самообразование и совершенствования профессиональной деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- физико-технические свойства художественных материалов;
- приемы и техники работы с материалами.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь**:

- применять знания свойств различных материалов и техник работы с ними в своей творческой и педагогической деятельности;
- использовать инструменты и технические устройства, применяемые в изобразительном искусстве.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть**:

- приемами и техниками работы с различными материалами в изобразительном искусстве;
- навыками, связанными с использованием инструментов, технических устройств и оборудования, применяемыми в изобразительном искусстве.

На изучение учебной дисциплины «Материалы и технологии в художественном творчестве» отведено всего 74 часа, из них 34 часа аудиторных занятий (10 лекционных и 24 практических), 40 часов на самостоятельную работу студентов.

Формой текущего контроля является зачёт.

Распределение аудиторных часов по курсам и семестрам:

1 курс, 2 семестр: 10 часов лекций, 24 часа практических занятий, 40 часов самостоятельной работы студентов, форма контроля – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Вводная лекция. Исторический обзор использования материалов в изобразительном искусстве

Станковая живопись. Театрально-декорационная живопись. Монументальная живопись. Общие вопросы живописи и прикладного искусства.

Исторический обзор развития технико-технологических знаний в изобразительном искусстве.

Материалы и технология их применения в различных видах изобразительного искусства

Тема 2. Грунты и технология их приготовления

Структура грунтов и их классификация. Материалы для грунтов: клеи, наполнители, пигменты, пластификаторы, консервирующие вещества.

Рецепты и технология приготовления грунтов.

Клеевые грунты. Эмульсионные грунты. Полумасляные грунты. Масляные грунты. Грунт с применением синтетических связывающих материалов.

Тема 3. Мягкие графические материалы и пастель

Сангина. Уголь. Мел. Другие материалы.

Классическая (сухая) пастель. Масляно-восковая и другие виды пастели. Пастель в сочетании с другими техниками.

Тема 4. Краски (пигменты), растворители, лаки

Краски (пигменты): общие сведения. Минеральные краски натурального происхождения. Минеральные краски искусственного происхождения. Органические краски.

Растворители, смолы, лаки и т.д.

Необходимое оборудование

Инструменты и оборудование для занятий живописью и рисунком.

Тема 5. Виды техник в изобразительном и монументальном искусстве

Оптические основы живописи.

Физическая сущность света и цвета. Основные и дополнительные цвета. Явление одновременного и последовательного контраста. Светлота, яркость, насыщенность цвета. Основные принципы оптического построения объёма в живописи.

Техники, используемые в изобразительном и монументальном искусстве.

Тема 6. Акварель и её техники

Основа под водяные краски. Техники акварельной живописи.

Тема 7. Темпера и работа с ней

Древняя темпера: грунты, краски, связующие. Современные виды темперы фабричного производства. Основа под темперную живопись. Темпера в монументальном искусстве. Акриловые краски.

Масляная живопись

Исторический обзор. Масло, его виды и классификация. Основа под масляную живопись. Структура масляной краски. Светостойкость. Изменение характеристик масляных красок в процессе высыхания. Стойкое и нестойкое смешение масляных красок.

Методы масляной живописи.

Смешанный способ живописи старых мастеров. Фламандский способ живописи. Итальянская манера масляной живописи. Живопись «ала прима». Многослойная живопись.

Техника многослойной живописи (этапы).

Рисунок на полотне (картоне). Зарисовка. Основной живописный слой. Лессировки. Исправления.

Хранение масляной живописи.

Дефекты масляной живописи (трещины, потемнения, пожелтения, выцветание). Изменение тона и цвета в масляной живописи. Хранение, реставрация и консервация.

Тема 8. Энкаустика, фреска, мозаика

Энкаустика.

Материалы. Основы. Инструменты и оборудование. Метод живописи холодными (эмульсионными) красками. Живопись смоло-восковыми красками с подогревом. Живопись горячими красками.

Фресковая живопись.

Исторический обзор. Основа под фресковую живопись. Итальянская фреска. Византийская фреска. Современная фреска. Другие виды техник: сграффито, декоративная тынковка.

Мозаика.

Материалы. Основы. Инструменты и оборудование.

Тема 9. Византийская мозаика. Флорентийская мозаика (копия)

Выбор фрагмента для копирования. Перенос изображения на формат.

Тема 10. Иконопись

Грунт – левкас. Подбор доски, проклеивание, грунтовка. Яичная темпера. Рецепты и способы письма. Перенесение рисунка. Роспись.

Тема 11. Технологии монументального искусства

Основа под иконопись. Рецепты и технология приготовления левкасов. Методические и технологические особенности иконописи.

Техники монументального искусства

Витраж. Художественная обработка дерева: резьба, маркетри, инкрустация. Художественная обработка металла: чеканка, ковка, паласа, выколотка.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ»
(дневная форма получения образования)**

№ раздела, темы	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Материальное обеспечение занятий (наглядные, методические пособия и др.)	Литература	Формы контроля знаний
		лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 курс 2 семестр									
1.	<p>Вводная лекция. Исторический обзор использования материалов в изобразительном искусстве Станковая живопись. Театрально-декорационная живопись. Монументальная живопись. Общие вопросы живописи и прикладного искусства. Исторический обзор развития технико-технологических знаний в изобразительном искусстве. Материалы и технология их применения в различных видах изобразительного искусства</p>	2						Иллюстрат. материал. Репродук. по искусству в разных техниках исполнения	[2], [4], [7] (осн. лит.) [3] (доп. лит.)	
2.	<p>Грунты и технология их приготовления Структура грунтов и их классификация. Материалы для грунтов: клеи, наполнители, пигменты, пластификаторы, консервирующие вещества. Рецепты и технология приготовления грунтов. Клеевые грунты. Эмульсийные грунты. Полумасляные грунты. Масляные грунты. Грунт с применением синтетических связывающих материалов.</p>	2						Наглядные пособия по теме. Грунты и технология их приготовления	[4], [7] (осн. лит.) [3] (доп. лит.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<p>Мягкие графические материалы и пастель Сангина. Уголь. Мел. Другие материалы. Классическая (сухая) пастель. Масляно-восковая и другие виды пастели. Пастель в сочетании с другими техниками.</p>		2						[4] (осн. лит.)	
4.	<p>Краски (пигменты), растворители, лаки Краски (пигменты): общие сведения. Минеральные краски натурального происхождения. Минеральные краски искусственного происхождения. Органические краски. Растворители, смолы, лаки и т.д. Необходимое оборудование Инструменты и оборудование для занятий живописью и рисунком.</p>	2								
5.	<p>Виды техник в изобразительном и монументальном искусстве Оптические основы живописи. Физическая сущность света и цвета. Основные и дополнительные цвета. Явление одновременного и последовательного контраста. Светлота, яркость, насыщенность цвета. Основные принципы оптического построения объёма в живописи. Техники, используемые в изобразительном и монументальном искусстве.</p>	2						Репродукции в разных техниках исполнения	[4] (осн. лит.) [1], [2] (доп. лит.)	
6.	<p>Акварель и ее техники Основа под водяные краски. Техники акварельной живописи.</p>		2				4		[5] (осн. лит.) [3] (доп. лит.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	<p>Темпера и работа с ней Древняя темпера: грунты, краски, связующие. Современные виды темперы фабричного производства. Основа под темперную живопись. Темпера в монументальном искусстве. Акриловые краски. Техника многослойной живописи (этапы). Рисунок на полотне (картоне). Зарисовка. Основной живописный слой. Лессировки. Исправления. Хранение масляной живописи. Дефекты масляной живописи (трещины, потемнения, пожелтения, выцветание). Изменение тона и цвета в масляной живописи. Хранение, реставрация и консервация.</p>		2				4	Репродукции художников	[1], [6] (осн. лит.) [2] (доп. лит.)	
8.	<p>Энкаустика, фреска, мозаика Энкаустика. Материалы. Основы. Инструменты и оборудование. Метод живописи холодными (эмульсионными) красками. Живопись смоло-восковыми красками с подогревом. Живопись горячими красками. Фресковая живопись. Исторический обзор. Основа под фресковую живопись. Итальянская фреска. Византийская фреска. Современная фреска. Другие виды техник: сграффито, декоративная тынковка. Мозаика. Материалы. Основы. Инструменты и оборудование.</p>	2					4	Иллюстрат. материал	[3] (осн. лит.) [3] (доп. лит.)	
9.	<p>Византийская мозаика. Флорентийская мозаика (копия) Выбор фрагмента для копирования. Подготовка основы под копирование фрагмента. Перенос изображения на формат. Проработка формы и прорисовка деталей.</p>		8 2 4 2				16	Иллюстрат. материал.	[1] [3] [5] (осн. лит.) [1] (доп. лит.)	Проверка выполненных заданий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Иконопись Грунт – левкас. Подбор доски, проклеивание, грунтовка. Яичная темпера. Рецепты и способы письма. Перенесение рисунка. Роспись.		2				4	Иллюстрат. материал по теме. Иконопись		
11.	Технологии монументального искусства Основа под иконопись. Рецепты и технология приготовления левкасов. Методические и технологические особенности иконописи. Техники монументального искусства Витраж. Художественная обработка дерева: резьба, маркетри, инкрустация. Художественная обработка металла: чеканка, ковка, паласа, выколотка.		8 2 2 2 2				8		[6] (осн. лит.)	
	Всего:	10	24				40			Зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**ЛИТЕРАТУРА****Основная литература:**

1. Бурчик, А. И. Акварельная живопись : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям «Изобразительное искусство», «Дизайн (по направлениям)», «Архитектура» / А. И. Бурчик. – Минск : Беларусь, 2014. – 135 с.

2. Волкова, И. Г. Традиционные художественные техники: 4 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / И. Г. Волкова. – Минск : Асар, 2010. – 68 с.

3. Диченская, Е. А. Дидактический потенциал жанров изобразительного искусства : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство и черчение» / Е. А. Диченская ; Брест. гос. ун-т. – Брест : БрГУ, 2011. – 128 с.

4. Жусупова, Д. Ж. Использование техник рисования на уроках изобразительного искусства : учеб.-метод. пособие / Д. Ж. Жусупова – Костанай : Костан. гос. пед. ин-т, 2016. – 119 с.

5. Коваленко, В. И. Композиция / В. И. Коваленко, М. П. Шерикова ; учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям «Изобразительное искусство», «Дизайн (по направлениям)». – Минск : Беларусь, 2014. – 199 с.

6. Композиция : метод. рекомендации для поступающих на специальности 1-69 01 01 «Архитектура», 1-69 01 02 «Архитектурный дизайн» / сост. Т. Г. Горанская. – Минск : Белорус. нац. техн. ун-т, 2017. – 45 с.

7. Сенько, Д. С. Основы композиции и цветоведения : учеб. для учащихся учреждений, обеспечивающих получение проф.-техн. образования по профилю образования «Искусство и дизайн» / Д. С. Сенько. – Минск : Беларусь, 2010. – 191 с.

Дополнительная литература:

1. Армфельд, Д. Р. Акварельные животные : пер. с англ. / Д. Р. Армфельд. – Минск : Попурри, 2017. – 128 с.

2. Уотсон, Э. Искусство рисования карандашом / Э. Уотсон ; пер. с англ. Е. Л. Орлова. – Минск : Попурри, 2010. – 152 с.

3. Хэммонд, Л. Учимся рисовать портреты / Л. Хэммонд ; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Минск : Попурри, 2012. – 80 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Содержание и формы самостоятельной работы студентов, разрабатываются (или выбираются и адаптируются) вузами и кафедрами в соответствии с целями и задачами подготовки специалистов.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» направлена на активизацию учебно-познавательную и художественно-творческую деятельность. Ее цель – повысить выработанные на занятиях навыки работы с разнообразными художественными материалами и приемами их использования, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Эта работа помогает повышать творческий потенциал во время аудиторных и внеаудиторных занятий, которые реализуются в художественных работах студентов.

Вся внеаудиторная самостоятельная работа студентов разрабатывается в учебном плане и в типовой, и рабочей программе подбор и художественный анализ аналогов и прототипов, работу со справочной и искусствоведческой литературой, вариантный поиск на стадии форэскизов, посещение выставок и музейных экспозиций. Внеаудиторная самостоятельная работа также предполагает написание рефератов, оформление творческих работ, мультимедийных презентаций, наглядных пособий и др. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего и итогового контроля по дисциплине.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения
1.	Акварель и ее техники	4	Выполнить наброски, зарисовки работ с использованием акварельных техник	Наброски, зарисовки
2.	Темпера и работа с ней	4	Выполнить наброски, зарисовки работ с использованием темперных красок	Наброски, зарисовки
3.	Энкаустика, фреска, мозаика	4	Проанализировать аналоги и прототипы творческих работ художников в техниках: «Мозаика», «Фреска», «Энкаустика».	Анализ аналогов и прототипов
4.	Византийская мозаика. Флорентийская мозаика (копия)	4	Выбор фрагмента для копирования.	Эскиз
5.	Выбор фрагмента для копирования. Подготовка основы под копирование фрагмента.	4	Перенос изображений на формат.	Формат А-3
6.	Перенос изображения на формат.	4	Передача света и цвета	Формат А-3
7.	Проработка формы и прорисовка деталей.	4	Уточнение по выбранному образцу эскиза творческой работы	Формат А-3
8.	Иконопись	4	Разработка творческого эскиза для иконописи	Эскиз
9.	Технологии монументального искусства	4	Подготовка основы под левкас.	Дерево, левкас
10.	Витраж. Художественная обработка дерева: резьба, маркетри, инкрустация.	4	Подбор, проклеивание и грунтовка доски для творческой работы,	Дерево, левкас
	ВСЕГО часов, отведенных на СРС	40		

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для диагностики результатов учебной деятельности и сформированности художественно-творческих компетенций используются следующие средства:

- просмотр-зачет;
- студенческие **выставки**.

Текущий контроль успеваемости проводится в форме промежуточных просмотров на практических занятиях.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
1. Рисунок; 2. Живопись; 3. Цветоведение; 4. Композиция	Кафедра художественно-педагогического образования	Из учебной программы “Живопись” в теме “Цветовая гамма” исключить приемы и способы техники акварели.	Протокол № 11 от 23.05.2019

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ»
(специальность 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика».)
на 2019/2020 учебный год

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание
1	Заменить список основной литературы следующими источниками: 1. Уладамірская, В. В. Саломапляценне: ілюстраваны майстар-клас / В. В. Уладамірская. – Мінск : БелЭн, 2017. – 88 с. 2. Панова, Н. Г. Плоскостная колористическая композиция : Учеб. пособие / Н. Г. Панова. – М.: БуксМАрт, 2016. – 147 с.	Обновление литературы в связи с истечением срока действия грифованных учебных пособий.

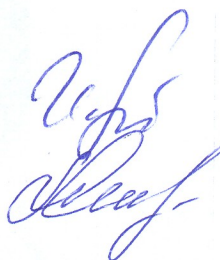
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры художественно-педагогического образования (протокол № 7 от 23.01.2020 г.)

Заведующий кафедрой
кандидат искусствоведения, доцент

О.А. Коврик

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
кандидат педагогических наук, доцент

И.И. Рыжикова

Методист УМО

Е.А. Кравченко