

**КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе БГПУ
А.В. Маковчик

«13» _____ 2021 г.
Регистрационный № УД 30-03-81-2021 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

2021 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования 1 ступени: ОСВО 1-03 01 03-2021 по специальности 1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика, утвержденного _____ рег.№ _____ и учебного плана по специальности _____

СОСТАВИТЕЛИ:

Н.Н.Андрукович, старший преподаватель кафедры художественно-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»;
Г.В.Лойко, заведующий кафедрой художественно-педагогического образования учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Г.Ф.Шауро, заведующий кафедрой народного и декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор;
Е.Г.Мазурина, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат филологических наук, доцент

СОГЛАСОВАНО:

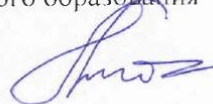
Директор ГУО «СП № 201 г. Минска» _____

Л.А.Фелорова

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественно-педагогического образования (протокол № 12 от 17.06.2021 г.);
Заведующий кафедрой _____

 Г.В.Лойко

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 8 от 13.07.2021 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 БГПУ

 Н.П.Сятковская

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 творчестве» 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.

Специалист, освоивший содержание образовательной программы высшего образования I ступени, должен обладать следующими специализированными компетенциями (далее – СК):

СК-5. Применять в профессионально ориентированной художественно-педагогической деятельности теоретические основы в области изобразительного искусства и компьютерной графики.

СК-6. Владеть инструментарием, технологиями, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном искусстве, компьютерной графике и дизайне.

СК-11. Осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельности в области изобразительного искусства и компьютерной графики (дизайна).

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» для специальности 1-03 01 03 «Изобразительное искусство и компьютерная графика» отведено всего 108 часов (3 з.е.), из них 46 часов аудиторных занятий (6 лекционных и 40 практических), 62 часа на самостоятельную работу студентов (на подготовку к занятиям и экзамену).

Формой текущего контроля является экзамен (проходит в форме просмотра творческих работ).

Распределение аудиторных часов по курсам и семестрам:

1 курс, 1 семестр: 6 часов лекций, 40 часов практических занятий, 62 часа самостоятельной работы студентов (на подготовку к занятиям и экзамену), форма текущего контроля – экзамен.

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. Использование графических материалов в изобразительном искусстве.

Художественные возможности графики. Виды графических материалов и их свойства. Твердые и мягкие графические материалы.

Тема 3. Использование художественных материалов в живописи и в монументальном искусстве.

Многообразие материалов и техник. Использование различных инструментов. Специфика художественных материалов.

Техники монументального искусства

Витраж. Художественная обработка дерева: резьба, маркетри, инкрустация.

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 1 семестр										
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.	2						Иллюстрат. материал.	[1] (осн. лит.) [6], [7] (доп.лит.)	
1.1.	Масляная живопись. Хранение масляной живописи. Дефекты масляной живописи (трещины, потемнения, пожелтения, выцветание). Изменение тона и цвета в масляной живописи. Хранение, реставрация и консервация.		2				6	Репродук. по искусству в разных техниках исполнения	[1] (осн. лит.) [2], [3] (доп.лит.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	<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.</p>		2				6		[1] (осн. лит.) [2], [12] (доп.лит.)	
1.3.	<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 объема в живописи. Техники, используемые в изобразительном и монументальном искусстве.</p>		2				6		[1] (осн. лит.) [6], [7] (доп.лит.)	Рейтин- говая работа № 1
2.	<p>Использование графических материалов в изобразительном искусстве. Художественные возможности графики. Виды графических материалов и их свойства. Твердые и мягкие графические материалы.</p>	2					4	Наглядные пособия по теме	[1] (осн. лит.) [10], [12] (доп.лит.)	
2.1.	<p>Акварель и ее техники. Техники ала-прима, лессировка, отмывка, по-сырому. Основа под водяные краски.</p>		2				6		[1] (осн. лит.) [2], [11] (доп.лит.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	<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. Пастель, сангина, сепия, уголь, мел, другие графические материалы.</p>		2				6		[1] (осн. лит.) [11] (доп. лит.)	Рейтин- говая работа № 2
3.	<p>Использование художественных материалов в живописи и в монументальном искусстве. Многообразие материалов и техник. Использование различных инструментов. Специфика художественных материалов. Техники монументального искусства Витраж. Художественная обработка дерева: резьба, маркетри, инкрустация.</p>	2						Наглядные пособия по теме	[1] (осн. лит.) [1], [8] (доп. лит.)	
3.1.	<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				6		[1] (осн. лит.) [2], [6] (доп. лит.)	
3.2.	<p>Рецепты и технология приготовления грунтов. 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.</p>		2				6	Грунты и технология их приготовления	[1] (осн. лит.) [3], [12] (доп. лит.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.	<p>Фреска, мозаика, энкаустика Фресковая живопись. Исторический обзор. Основа под фресковую живопись. Итальянская фреска. Византийская фреска. Современная фреска. Другие виды техник: сграффито, декоративная тынковка.</p> <p>Мозаика. Материалы. Основы. Инструменты и оборудование.</p> <p>Энкаустика. Материалы. Основы. Инструменты и оборудование. Метод живописи холодными (эмульсионными) красками. Живопись смоло-восковыми красками с подогревом. Живопись горячими красками.</p>		8				8	Иллюстрат. материал.	[1] (осн. лит.) [2], [9] (доп.лит.)	
3.4.	<p>Иконопись Методические и технологические особенности иконописи.</p> <p>Грунт – левкас. Подбор доски, проклеивание, грунтовка. Яичная темпера. Подготовка основы (левкаса). Рецепты и технология приготовления левкасов. Рецепты и способы письма. Перенесение рисунка. Роспись.</p>		18				8	Наглядные пособия по теме	[1] (осн. лит.) [4], [6] (доп.лит.)	Рейтин- говая работа № 3
	Всего:	6	40				62			Экзамен

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

1. Декоративная композиция [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные промыслы» / сост.: А. П. Кашевский, А. Л. Селицкий // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <https://elib.bspu.by/handle/doc/42407>. – Дата доступа: 17.06.2021.

Дополнительная литература

1. Беляев, М. В. Основы композиции : учеб.-метод. пособие / М. В. Беляев. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2002. – 77 с.
2. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
3. Голубева, О. Л. Основы композиции : учебник / О. Л. Голубева. – М. : Сварог и К, 2008. – 144 с.
4. Голубева, О. Л. Основы проектирования : учебник / О. Л. Голубева. – М. : В. Шевчук, 2014. – 132 с.
5. Дагладиян, К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Дагладиян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 312 с.
6. Жук, В. И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В. И. Жук. – Минск : Белорус. наука, 2006. – 319 с.
7. Кочергин, Э. С. Категории композиции. Категории цвета : практ. исслед. основных понятий : учеб. пособие для студентов / Э. С. Кочергин. – СПб. : Вита Нова, 2019. – 160 с.
8. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития : учеб. пособие / В. Б. Кошаев. – М. : ВЛАДОС, 2014. – 120 с.
9. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов / Г. М. Логвиненко. – М. : ВЛАДОС, 2017. – 144 с.
10. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В. Н. Молотова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2010. – 288 с.
11. Паранюшкин, Р. В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин. – 3-е изд., перераб. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2017. – 102 с.
12. Починова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.
13. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие / В. Б. Устин. – 2-е изд., уточн. и доп. – М. : АСТ : Астрель, 2008. – 239 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» направлена на активизацию учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности. 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.

Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой учебной дисциплины, регламентируется учебным расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя на практических занятиях. В качестве самостоятельных видов деятельности непосредственно на занятиях по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» студентам можно предложить выполнение творческих упражнений, зарисовок, работу с аналогами и прототипами, искусствоведческой литературой, вариантный поиск на стадии эскизов, выполнение пробников в материале и др.

Исходя из специфики учебной дисциплины, она нередко выступает в качестве подготовительной работы к аудиторным занятиям и включает изучение литературных источников; подбор аналогов и прототипов; разработку эскизов; работу с интернет-ресурсами, чистовое выполнение проекта. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего контроля по дисциплине.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения
1.	Масляная живопись	6	Выполнить эскиз пейзажа в масляной живописи	Наброски, зарисовки (формат А-4).
2.	Темпера и работа с ней	6	Выполнить наброски, зарисовки работ с использованием темперных красок	Наброски, зарисовки (формат А-4)
3.	Виды техник в изобразительном и монументальном искусстве	6	Проанализировать аналоги и прототипы творческих работ художников	Анализ аналогов и прототипов
4.	Использование графических материалов в изобразительном искусстве	4	Выполнить наброски, зарисовки работ в разных графических техниках, различными материалами	Наброски (формат А-4)
5.	Акварель и ее техники	6	Выполнить эскизы в различных акварельных техниках	Эскизы (формат А-4)
6.	Мягкие графические материалы и пастель	6	Проанализировать аналоги и прототипы творческих работ художников	Анализ аналогов и прототипов
7.	Краски (пигменты), растворители, лаки	6	Эскизный поиск, передача света и цвета	Эскизы (формат А-4)
8.	Рецепты и технология приготовления грунтов	6	Выбор фрагмента для копирования. Подготовка основы под копирование фрагмента	Перенос изображений на формат
9.	Фреска, мозаика, энкаустика	8	Выполнить эскиз мозаики (византийская) из смальты или мелкой керамической плитки на тему «Автопортрет», «Портрет современника»	Эскизы (формат А-3)
10.	Иконопись	8	Выполнение по левкасному грунту в технике яичной темперы иконографической детали, выбранной из уже известной существующей иконы в оригинале	Иконографическая деталь (левкас, яичная темпера, формат А-4)
	ВСЕГО часов, отведенных на СРС	62		

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для текущего контроля усвоения знаний и умений студента по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- просмотр выполнения этапов практических заданий и учебно-творческих проектов;
- просмотр заданий, относящихся к контролируемой самостоятельной работе;
- оценка зарисовок и эскизов;
- устный опрос во время занятий.

Работы, представленные на творческие просмотры на экзамене, являются подтверждением практических результатов освоения учебной программы по дисциплине и составляют методический фонд дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме промежуточных просмотров с использованием рейтинговой системы оценки компетенций студента по десятибалльной шкале.

Учебным планом в качестве текущей формы контроля по учебной дисциплине «Материалы и технологии в художественном творчестве» предусмотрен экзамен.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Отметка в баллах	Показатели оценки результатов учебной деятельности
1	Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа или непредставление на итоговый просмотр творческого учебного задания.
2	Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, пассивность на практических занятиях, неумение применять основы композиционных знаний в творческом процессе, низкий технический и художественный уровень культуры исполнения задания.
3	Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, пассивность на практических занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными ошибками, низкий технический и художественный уровень культуры исполнения творческого задания.
4	Умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, воспроизведение его содержания, умение под руководством преподавателя решать стандартные творческие задачи, выполнение творческих заданий без существенных композиционных ошибок, допустимый уровень культуры исполнения творческого задания.
5	Умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, достаточный объем знаний для воспроизведения его содержания. Способность под руководством преподавателя решать творческие задачи на практических занятиях, выполнять творческие задания на достаточно высоком уровне культуры исполнения без существенных композиционных ошибок.
6	Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы, стилистически грамотное и логически правильное изложение теоретического материала. Умение самостоятельно применять законы и средства организации композиции в творческом процессе при выполнении учебного задания, активная самостоятельная работа на практических занятиях, выполнение творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без существенных композиционных ошибок.
7	Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении творческих задач, активная самостоятельная работа на практических занятиях. Выполнение творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без существенных композиционных ошибок.
8	Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы,

	<p>владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на практических занятиях. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.</p>
9	<p>Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на практических занятиях, способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.</p>
10	<p>Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы. Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач. Активная творческая самостоятельная работа на практических занятиях, использование современных достижений художественной практики в своей творческой деятельности, способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.</p>

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	Согласование содержания программы прошло на этапе разработки программы	Протокол №12 от 17.06.2021 г.