

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.07
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Техники и технологии современных художественных материалов

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

направленность (профиль)
Арт-педагогика и Креативные индустрии

Форма обучения: очное

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	1	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	16	16
Лабораторные	-	-
Практические	16	16
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	32,25	32,25
Самостоятельная работа	111,75	111,75
Контроль	-	-
Итого	144	144

Рабочую программу составил(и):

Доцент, к.п.н., доцент Виноградова Н.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☐

Отсутствует

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности)

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Срок действия рабочей программы дисциплины до « 30 » августа **2027** г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 2 от «06» сентября 2022 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности у студентов в овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, направленными на совершенствование живописного мастерства в области техники живописи и технологии живописных материалов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: предыдущий уровень общего образования, на предпрофильной подготовке учащихся ДШИ и училищ.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Декоративная композиция», «Рисунок», «Живопись», «Цифровые технологии в изобразительном искусстве», «Компьютерная графика в иллюстрации», «Искусство и художественная деятельность», «Учебная практика (ознакомительная практика)», «Цифровой рисунок», «Особенности развития и воспитания детей средствами изобразительной деятельности», «Основы выставочной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-9 Способен использовать современные педагогические технологии в художественном образовании позволяющие воздействовать на личность, обеспечивая процесс творческого развития ребенка	ПК-9.1 Способен к построению образовательного процесса направленного на совместное конструирование программы обучения и воспитательной деятельности	Знать: - современные подходы к проблемам художественно-эстетического развития;
		Уметь: - применять принципы разработки приёмов оптимизации и конструирования образовательного процесса;
		Владеть: - навыками разработки программы и моделей творческого развития обучающихся;
	ПК-9.2 Способен к применению современных методов и технологий позволяющие воздействовать на личность, обеспечивая процесс творческого развития	Знать: - современные технологии по художественно-эстетическому развитию детей; - техники старых мастеров, исторические и современные технологические процессы при разработке авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ; Уметь:

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<ul style="list-style-type: none"> - воздействовать на личность выявлять и развивать у обучающихся творческие способности; - использовать современные педагогические технологии в художественном образовании; - развивать эстетические представления детей, их художественно-творческие способности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками создания системы работы по художественно-эстетическому развитию, обеспечивающей эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации;
	ПК-9.3 Способен переосмысливать педагогический процесс, создавать условия развивающей предметно – пространственной среды для художественного развития обучающихся, укрепление интереса к изобразительной деятельности и развитие творческих способностей	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - историю, теорию и методологию педагогического процесса; - основные концепции и теории художественного развития ребенка; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализовывать образовательные цели учебного процесса и развитие личности; - создавать условия, способствующие, реализации художественно-эстетического развития обучающихся, их творческого потенциала; - пользоваться техниками старых мастеров, использовать технологии современных художественных процессов при создании авторских произведений и проведении экспертных, реставрационных работ в области живописи и других видах деятельности;
		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методами и приемами обогащения чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияя на познание нравственной стороны действительности,

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>повышая познавательную и творческую активность средствами искусства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - историческими и современными техниками и технологиями создания художественных авторских произведений и выполнения учебных задач, методиками проведения экспертных, реставрационных работ в области живописи и других видах деятельности; - современными технологическими процессами работы с художественными материалами и техникой безопасности работы при создании художественных произведений и выполнении учебных заданий в области живописи.

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Раздел 1. Теоретические и практические основы техники и технологии живописи в ведении работы	Лекция	Тема 1. Изучение различных живописных и графических материалов;	1	2	-	2	
	Лекция	Тема 2. Теоретических и практических основ техники и технологии живописи в ведении работы;	1	2	-	2	
	Практика	Формирование теоретических знаний и практических умений в разных видах живописи и графики с использованием разнообразных художественных материалов;	1	2	-	-	
	Практика	Формирование грамотной последовательности в ведении живописных работ.	1	2	10	-	
	Лекция	Тема 3. Основы для выполнения живописного произведения в разных материалах: акварели, пастели, темперы, масла;		2		2	
	Лекция	Тема 4. Знакомство с приемами и техниками живописного построения художественного произведения;	1	2	-	2	

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Практика	Специфика выразительных средств различных видов изобразительного искусства;	1	2	20	-	
	Практика	Разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;	1	2	20		
Раздел 2. Общее понятие о живописи, ее видах и методах практического воплощения	Лекция	Тема 5. Изучение теоретических основ последовательного ведения живописной работы в различных материалах;	1	2	-	2	
	Лекция	Тема 6. Использование в творческой работе выразительных возможностей и специфических особенностей различных	1	4	-	-	
	Практика	Свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;	1	2	-	-	
	Практика	Методы ведения живописных работ.	1	2	20	-	
	Лекция	Тема 7. Приобретение знаний о реставрации, хранении и консервации произведений искусства.	1	2		2	
	Практика	Усвоение теоретических знаний технологии и техники масляной живописи, освоение умений последовательного ведения этюда в технике масляной, акварельной, гуашевой живописи.	1	4	20	-	
	СР	Самостоятельная работа. Выполнение упражнений	1	111,75			

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	ПА	Промежуточная аттестация	1	0,25	-	-	
	ПСЦ	Посещаемость	1	-	10		
Итого:				108			

Схема расчета итогового балла

Схема расчета итогового балла: Текущий рейтинг (все занятия и промежуточные тесты) + Результат итогового теста и все делится на 2 + ББ (если ББ предусмотрены)

5. Образовательные технологии

- **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические).
- **технологии контекстного обучения** (Формы обучения: семинар с запланированным контекстом профессиональных ошибок, семинар-беседа. Методы обучения: кейс-метод, разыгрывание ролей, дискуссия, «Мозговой штурм»)

6. Методические указания по освоению дисциплины

Одним из основных видов учебной работы по дисциплине «Техники и технологии современных художественных материалов» является проведение практических занятий. В процессе практического занятия обучающиеся выполняют ряд работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение обучающимися практических заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Техника и технологии живописи».
- формирование умений применять полученные знания на практике;
- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Целью практических занятий по дисциплине «Техники и технологии современных художественных материалов» является формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные задания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности при решении творческих задач) и учебных (умения решать задачи той или иной учебной постановки, учебного задания), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. На практических занятиях обучающиеся овладевают профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики, при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы. Практические занятия проводятся в специально оборудованных мастерских.

Данная дисциплина рассматривает наиболее важные теоретические вопросы, связанные с применением различных живописных материалов, их реакцией в красочных слоях, сведения об изготовлении, свойствах и особенностях этих материалов. Приводятся практические советы по созданию живописных работ, использованию художественных материалов, инструментов и оборудования для живописи.

Дисциплина дает возможность студенту изучить правила и закономерности грамотного применения художественных материалов в процессе познания и отражении в их деятельности красоты, гармонии и закономерностей окружающего мира, создания живописного произведения.

Практические занятия направлены на изучение изобразительного опыта старых мастеров; постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы путем копирования с картин старых мастеров; знакомство с технологией создания художественных произведений живописцами разных эпох.

Дисциплина является одним из средств формирования профессионального художественного мышления, развития кругозора и овладения навыками выполнения графических работ. Данная программа дисциплины рассматривает наиболее важные теоретические вопросы, связанные с применением различных графических материалов, сведения об изготовлении, свойствах и особенностях этих материалов. Приводятся практические советы по созданию графических работ, использованию художественных материалов, инструментов и оборудования для рисунка. Основные вопросы, решаемые на дисциплине:

- изучение возможностей различных графических техник и материалов;

- постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы с учётом выразительных возможностей, предоставляемых обширным спектром графических техник;
- знакомство с технологией создания художественных произведений разнообразными графическими материалами и инструментами.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	ПК-9	Вопросы к зачету №1-40 Практическое задание Доклад с элементами презентации

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Практическое (творческое задание)

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

Задание 1.

1. Творческое задание (Практическая работа). Выполнить этюды на различные приемы акварельного письма: алла-прима, лессировка, комбинированный.
2. Выполнить этюды натюрморт в технике монотипия (или с элементами монотипии).
3. Реалистичное и декоративное решение натюрморта. Показать возможности гуашевой (пастельной) живописи.
4. Выполнить натюрморт, этюды маслом, используя различные цветовые системы, техники и приемы известных художников.

Темы заданий (варианты)

1. Построение натурной многоплановой живописной композиции «Городской пейзаж». Создать серию аналитических линейных рисунков с видами архитектуры и передачей пространственной перспективы улицы, на основе их выполнить этюды в цвете.
2. Живопись натюрморта (акварель). Специфика живописной техники. Приемы работы акварелью. Методы лессировки, «а la prima», «по-сырому».
3. Натюрморт (этюд) выполненный акварелью.
4. Живопись натюрморта (гуашь, пастель). Специфика живописной техники. Приемы работы гуашью (пастелью). Особенности гуашевой техники. Работа «в один прием». Техника пастели. Работа на «подложке». Тематический натюрморт-полненный гуашью или пастелью в монохромной или ахроматической гамме.
5. Живопись натюрморта (масло). Специфика живописной техники. Приемы работы маслом. Особенности и возможности масляной живописи. Материалы и инструменты.
6. Натюрморт (этюд) выполненный маслом в сочетании приемов («а la prima», «лессировка»).
7. Рисунок натюрморта (уголь). Тематический натюрморт «Урожай».
8. Рисунок натюрморта (сепия, сангина). Тематический натюрморт «Осень».
9. Рисунок натюрморта (мокрый соус). Тематический натюрморт «В дорогу».
10. Рисунок натюрморта (смешанная техника). Тематический натюрморт «Новогодний».

Краткое описание и регламент выполнения

Выполнение основных композиционных, колористических, конструктивных задач, решающих сюжетно тематических и художественно-образных задач в натурные постановки. Объектами оценивания выступают: активность на занятиях (Активность студента на занятиях

оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины).

Задание 2

1. Необходимо выполнить 3 линейно-тоновых рисунка. Формат: А3. Материал: карандаш.
2. Выполните 1 рисунок в цвете. Формат: А2. Материал: акварель, гуашь по выбору.
3. Выполнить аналитические рисунки с передачей пространственной перспективы улиц.
4. Определить уровни линии горизонта относительно фронтальной основы картины при построении элементов картины.
5. Выявить композиционный центр картины.
6. Выявить масштабную доминанту картины.
7. Определить фокусы перспективного сокращения архитектурных элементов.
8. Определить основной источник света и создать ритм собственных и падающих теней в городском пейзаже.
9. Определить температурные колористические соотношения света и тени. Создать палитру картины городского пейзажа.
10. Определить к какому виду цветовых гармоний относится колористическая гамма картины.

Краткое описание и регламент выполнения

Показать владение навыками в области техники и технологии живописных материалов, позволяющих создать разнообразными материалами художественный образ:

- создания эскиза, наброска в композицию, как целостного и гармоничного произведения;
- владение живописными материалами их свойствами, основных и вспомогательных инструментов, применяемых художниками (опыт старых мастеров);
- грамотное ведение этапов работы над живописным произведением;
- творческий подход в поисках решения поставленных задач;
- решать пространственные отношения живописными средствами, выражать цветом объем формы, выстраивать колорит в теплой и холодной гамме, в сближенных и контрастных цветовых отношениях

Выполнение акварельных этюдов в технике акварель с использованием двух контрастных методов ведения работы. Для выполнения задания используем жанр натюрморт.

1. Выполните 1 рисунок в технике «по-сырому». Формат А2. Материал: акварель.
 2. Выполните 1 рисунок в стилистике мозаичное нанесение. Формат А2. Материал: акварель.
 3. Изучить на практике приемы работы с техникой акварель.
 4. Поэкспериментировать сочетание акварели с другими техниками в одном произведении.
- поиски темы, выстраивание серии эскизов, концепции темы;
 - сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
 - поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
 - сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
 - выставка и обсуждение итоговых работ.

Выполнить натюрморт, составленный из 3-5х бытовых предметов с 2-4-мя драпировками различными по тону и цвету.

Материал: гуашь, акварель, масло, пастель, 1/4 листа ватмана (формат А-3, А-2), кисти, палитра.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» (зачет) 20 баллов выставляется студенту, если

- В изображении рисунок выполнен точно, конструктивно, соблюдены пропорции, выполнена перспектива, выражены индивидуальные особенности предметов. Разобраны цветовые характеристики по свету и теням (линейно-конструктивное решение формы с учетом их пропорций, движения и пространственного положения). В работе присутствует колористическое и тональное единство. Разобраны цветовые характеристики по свету и теням. Верно передана плановость в цвете и тоне, присутствует линейная и воздушная перспектива (моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы). Выражена материальность. Выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех частей изображения целому. Точно передан характер освещения. Присутствует индивидуальность выполнения (манера исполнения, образная выразительность живописного рисунка).

Оценка «хорошо» (зачет) или 15 баллов выставляется студенту, если

– Масштаб изображения соответствует размеру листа. Размещение изображаемых предметов на листе с незначительным смещением относительно геометрического центра листа. Композиционное равновесие в расположении предметов достигнуто неуверенно. Предметы построены с небольшими перспективными искажениями, пропорции изображенных предметов имеют незначительные отклонения. Цветовая характеристика постановки выявлена без искажений. Цвет предметов и фона соответствуют действительному цвету. Объем предметов передается грубыми переходами светотени. Детализация и качество живописной проработки изображения достаточно хорошее.

Оценка «удовлетворительно» (зачет) или 10 баллов выставляется студенту, если

– Масштаб изображения не соответствует размеру листа. Размещение изображаемых предметов на листе с заметным смещением относительно геометрического центра листа. Не найдено композиционное равновесие в расположении предметов. Предметы построены плохо, с грубыми нарушениями линейной перспективы, пропорции изображенных предметов нарушены. Цветовая характеристика натюрморта не выявлена, цвет предметов и фона не соответствуют действительному цвету. Детализация и качество живописной проработки изображения неубедительна

Оценка «неудовлетворительно» (не зачет) или менее 10 баллов выставляется студенту, если – работа не выполнена или не в должном по качеству и эстетике уровне.

7.2.2. Доклад с презентацией

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

Темы для доклада:

1. «Акварельная живопись Сергея Андрияки»
 2. «Искусство русских и зарубежных художников».
 3. «Последовательность выполнения живописи натюрморта в технике акварель (пастель, гуашь, масло)».
 4. «Мастера пастельной живописи (Э.Дега, О.Ренуар)»
 5. Основные направления живописи.
 6. Техники и приемы работы маслом (лессировка, а la prima, «в один прием»).
- Общие сведения о художественных материалах. Краски и пигменты. Основные свойства красок. Прозрачность, светостойкость и цветосила.
7. Живописные техники эпохи Возрождения. Пастель, темпера и масляная живопись.
 8. Особенности работы красками на водной основе: акварель, темпера, гуашь, акрил, китайская тушь. Смешение цветов водорасстворимых красок.
 9. Приёмы работы акварельными красками: по-сырому, лессировочная,

10. «а-ля прима». Работа заливками и мазком. Знаменитые художники-акварелисты.
11. Техника работы гуашью. Корпусная послойная живопись. Особенности темперной живописи. Приёмы работы темперой.
12. Работа акриловыми красками. Особенности и приёмы работы водорастворимыми красками в смешанной технике.
13. Пастель и мягкие материалы (уголь, сангина, соус, мел). Приёмы работы и требования к хранению и транспортировке.
14. Смешение цветов в масляной живописи. Техники работы в масляной живописи. Имприматура, подмалёвок, лессировки и исправления в масляной живописи.
15. Техники и технологии в живописи на примерах работ художников-мастеров. Послойная академическая живопись. Новые подходы к живописи в творчестве художников XIX-XXI веков.
16. Исследование процессов старения художественных красок и изменения отдельных соединений, входящих в состав связующих веществ и лаков; причины вжухлости, изменения цвета, растрескивания и сседания красочного слоя и изыскание способов, устраняющих указанные недостатки.
17. Графика как проявления массовой культуры.
18. История развития графики в России.
19. Специфические виды графики: в станковой печатной графике – лубок, а в газетно-журнальной – карикатура.
20. Плакат как вид торговой, политической агитации (В. В. Маяковского, Д. С. Моора, А.А. Дейнеки в СССР и Т. Трешковского – в Польше), и театральной рекламы (афиши Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрека).

Краткое описание и регламент выполнения

Педагог оценивает владения студентом техническими способностями, навыками и практическими умениями логически выстраивать теоретический материал в кратком аннотационном виде и последовательной взаимосвязи, создавать презентацию, работать с электронными ресурсами, как сформирована тема, проблема, ее цели, ясность и структурированность, последовательность.

Критерии оценивания

Оценка «отлично» (зачет) или 20 баллов выставляется студенту, если – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

Оценка «хорошо» (зачет) или 15 баллов выставляется студенту, если – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

Оценка «удовлетворительно» (зачет) или 10 баллов выставляется студенту, если – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

Оценка «неудовлетворительно» (не зачет) или менее 10 баллов выставляется студенту, если – содержание доклада соответствует заявленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований написания доклада; есть погрешности в техническом оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; есть частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст доклада представляет собой непереработанный текст другого автора (других авторов).

Методические рекомендации при создании презентационного доклада

- в презентации прослеживается связь с программой и учебным планом, темой, разделом. (Актуальность, точность и полезность содержания).
- презентацию можно применять в учебном процессе. Язык изложения материала понятен аудитории.
- в содержании презентации представлена достоверная информация об исторических справках и текущих событиях. Все заключения подтверждены достоверными источниками.
- в заключение презентации яркое высказывание и выводы. Повторение основных целей и задач выступления. Подведение итогов. Короткое и запоминающееся высказывание в конце.
- текст в презентации написан, сформированные идеи ясно изложены и структурированы. Слайды представлены в логической последовательности. Хронология.
- в презентации использованы технические возможности, элементы анимации и дополнительные эффекты графического дизайна в Power Point (смена слайдов, звук, графики).
- красивое оформление презентации, читаемость шрифта, цвет фона, шрифта, заголовков.
- наличие импортированных объектов из существующих цифровых образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office
- в презентации вставлены графики, таблицы. Графики, импортированные из Excel. (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.)
- эффективность применения презентации в учебном процессе цитаты, гиперссылки.
- выводы, обоснованные с научной и искусствоведческой точки зрения. грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов. слайды распечатаны в формате заметок.

7.2.3. Кейс-задача

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

1. Создание наглядного пособия, презентационного, дидактического материала, таблиц. Подготовить иллюстративный материал к уроку посвященный теме: «Техники и технологии в живописи натюрморта».

2. Изучение и анализ репродукций работ мастеров графики советского и зарубежного искусства (А.Дюрер, Леонардо да Винчи, Рембрандт, О.Домье, О.Бёрдслей, Л.Бакст, А.П.Остроумова-Лебедева, А.Дейнека Д.А. Шмаринов, И.Я.Билибин, Хиросиге Андо, Хокусай Кацусика).

Краткое описание и регламент выполнения

Педагог оценивает овладение обучающимися знаниями в использовании дидактических материалов в решении практических задач, наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при разработке дидактического, иллюстративного материалов.

Педагог оценивает самостоятельность студента в способности анализировать произведения живописи, графики, скульптуры в устной и письменной форме (в презентации); владением выполнять разные виды учебной и научно-исследовательской работы: конспектировать, реферировать, составлять библиографию, аннотацию, тезисы, подготовить презентацию; ясно, логически стройно и лаконично выражать свои мысли по различным проблемам искусства в устной и письменной форме;

Студент должен продемонстрировать навыки работы с художественными, научными, документальными, справочными, учебно-методическими и др. материалами; теоретическими основами и практическими навыками анализа произведений искусства;

Элементарный разбор художественного произведения, демонстрирующего культуру художественного восприятия, воспитание на этой основе нравственности, эстетического вкуса, культуры речи. Умения и навыки студентов с учетом литературоведческого, эстетико-философского и историко-культурного компонентов, дать развернутый анализ содержания художественного произведения.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» (зачет) или 20 баллов выставляется студенту, если ресурс направлен на развитие навыков самостоятельной работы учащихся, поскольку в ходе работы с ним учащиеся ставят цели, принимают решения, разрешают проблемы, осуществляют мониторинг прогресса, анализируют процесс обучения. Ресурс направлен на формирования навыков самостоятельной работы учащихся, поскольку, поскольку он содержит все средства, необходимые для развития основных учебных навыков и видов деятельности. Ресурс мотивирует учащихся на поиск и освоение эффективных стратегий проектной деятельности и на самостоятельное осмысление возможных способов применения этих стратегий в будущем. Ресурс мотивирует учащихся на глубокие освоения материала, соотносящегося с образовательными стандартами и учебными целями. ресурс хорошо продуман и структурирован, и доступен для понимания учащихся данного возраста.

Оценка «хорошо» (зачет) или 15 баллов выставляется студенту, если в ресурс частично направлен на развитие навыков самостоятельной работы учащихся. Ресурс в целом способствует формированию навыков самостоятельной работы учащихся, так с его помощью поддерживается процесс развития основных учебных навыков и видов деятельности. Ресурс мотивирует учащихся на поиск и освоение эффективных стратегий проектной деятельности и на самостоятельное осмысление более эффективного способа использования этих стратегий. Ресурс мотивирует учащихся на освоение материала, соотносящегося с образовательными стандартами и учебными целями. Ресурс организован и доступен для понимания учащихся данного возраста.

Оценка «удовлетворительно» (зачет) или 10 баллов выставляется студенту, если ресурс лишь в незначительной степени направлен на развитие навыков самостоятельной работы учащихся. Ресурс недостаточно поддерживает процесс развития основных учебных навыков и видов деятельности. Ресурс предлагает учащимся слишком поверхностные или очевидные вопросы относительно учебных стратегий. Ресурс мотивирует учащихся на частичное освоение материала соотносящегося с образовательными стандартами и учебными целями. Ресурс в целом организован и частично доступен для понимания учащихся данного возраста.

Оценка «**неудовлетворительно» (не зачет) или менее 10 баллов** выставляется студенту, если ресурс содержит список заданий, которые должны быть выполнены, но достаточное внимание развитию основных учебных навыков и видов деятельности в нем не уделяется. Ресурс не содержит вопросов для учащихся относительно учебных стратегий. Ресурс мотивирует учащихся лишь на поверхностное освоение учебного материала. Ресурс плохо организован и не доступен для понимания учащихся данного возраста.

7.2.4. Работа с таблицами

(наименование оценочного средства)

Типовой(ые) пример(ы) задания(ий)

Подготовить (создать) сравнительные, синхронистические таблицы – фактические сведения о различных техниках графики.

Подготовить (создать) сравнительные, синхронистические таблицы – фактические сведения о различных видах графики. Хронологические таблицы, составленные по синхронистическому принципу, облегчают пользование информацией как справочником.

1. **Станковая графика** (станковый рисунок, эстамп).
2. **Книжная графика** (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т. п.) Книжная графика включает иллюстрации (выполняющие задачи истолкования литературных произведений), создание рисунка шрифта, общее конструирование и оформление книги.
3. **Журнальная и газетная графика** Газетно-журнальная графика – иллюстрации, оформление и конструирование печатных изданий, специфический массовый вид - карикатура.
4. **Прикладная графика**, (плакат.) Прикладная графика - промышленная графика (товарные ярлыки, фирменные знаки, издательские марки, упаковка, различные рекламные издания), почтовые марки, экслибрисы, денежные знаки, информационные материалы (буклеты, программы, проспекты). Прикладная графика вносит художественное начало в оформление предметов утилитарного характера. Плакат – вид торговой и театральной рекламы и политической агитации.
5. **Компьютерная графика** – технология создания и обработки графических изображений средствами вычислительной техники.
6. **Графика письма** (эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия).
7. **Уникальная Графика** – рисунок акварель, гуашь, монотипия, коллаж и другие способы создания композиции с помощью различных материалов, дающие в итоге графическое произведение как единственный, неповторимый образец.
8. **Промышленная графика** (рекламные проспекты, афиши, товарные и фирменные знаки, этикетки, упаковка, пром. товаров, плакаты и др. средства информации по технике безопасности, разл. бланки фирменной технической документации).
9. **Сталеграфика** (картины из металла).
10. **Печатная Графика** – оттиски с доски, с металлической пластины, с камня, листа линолеума или другой основы, на которую нанесен соответствующий рисунок (зеркальный по отношению к оттиску).

Пример 1.

№ п/п.	Вид графики	Особенности графики	Технология работы	Примеры
1.	Станковая графика			

Пример 2.

№ п/п.	Техники рисунка	Средства выразительности графики	Стилистические особенности графики	Примеры
1.	Перо... Уголь... Сангина... Пастель... Соус... Цветные графические материалы... Водные графические материалы... Литография... Ксилография... Линогравюра... Гравюра... Офорт... Сухая игла... и т.д.			

Краткое описание и регламент выполнения

Студент умеет анализировать и систематизировать полученные знания; применять знания в творческом опыте при создании графических листов, презентаций, докладов. Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по изучаемой дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет анализировать и сравнивать, делать выводы, свободно оперирует категориальным аппаратом. Материал построен четко, ясно, аргументировано. Уместно используется информационный и иллюстративный материал.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» (зачет) или 15 баллов выставляется студенту, если: оформление и содержание таблицы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор информации, установлена логичность структуры таблицы; представлена характеристика элементов в краткой форме; присутствует наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

Оценка «хорошо» (зачет) или 10 баллов выставляется студенту, если: оформление и содержание таблицы соответствует требованиям к оформлению; выполнен правильный отбор информации, установлена логичность структуры таблицы; представлена характеристика элементов в краткой форме; отсутствует наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего) характера изложения информации; работа оформлена и предоставлена в установленный срок.

Оценка «неудовлетворительно» (зачет) или 8 баллов выставляется студенту, если работа не выполнена или содержит материал не по вопросу. Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно» (не зачет) или менее 8 баллов.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр __1__

№ п/п	Вопросы
1.	Живопись натюрморта (акварель). Специфика живописной техники. Методы лессировки, «a l'argima», «по-сырому».
2.	Живопись натюрморта (гуашь, пастель)/ Специфика живописной техники (гуашь, пастель). Особенности гуашевой техники. Работа «в один прием». Техника пастели. Работа на «подложке».
3.	Живопись натюрморта (масло). Специфика живописной техники. Приемы работы маслом. Материалы и инструменты.
4.	Общие сведения о художественных материалах. Краски и пигменты. Основные свойства красок. Прозрачность, светостойкость и цветосила.
5.	Живописные техники эпохи Возрождения. Пастель, темперная и масляная живопись
6.	Разрушение красящих веществ. Сохранность художественных произведений. Изменения свойств красок со временем. Условия хранения и транспортировки живописных работ. Классификации красок.
7.	Техника работы гуашью. Корпусная послойная живопись. Особенности темперной живописи. Приёмы работы темперой. Работа акриловыми красками. Особенности и приёмы работы водорасстворимыми красками в смешанной технике.
8.	Пастель и мягкие материалы (уголь, сангина, соус, мел). Приёмы работы и требования к хранению и транспортировке.
9.	Основы для живописи и рисунка: бумага, картон, холст, дерево, металл. Сцепление красочного слоя с основой. Масляная живопись. Масла, смолы и лаки. Разбавители масляных красок. Смешение цветов в масляной живописи. Техники работы в масляной живописи. Имприматура, подмалёвок, лессировки и исправления в масляной живописи.
10.	Техники и технологии в живописи на примерах работ художников-мастеров. Послойная академическая живопись. Новые подходы к живописи в творчестве художников XIX-XXI веков.
11.	Техника и технология, выбор в соответствии с творческой задачей художника. Особенности и приёмы работы в станковой, монументально-декоративной живописи.
12.	Смешанная техника с использованием масляной живописи. Современные живописные материалы и техники.
13.	Техника и процесс живописи гуашью. XXI век, XX век. Живопись пастелью. XXI век, XX век.
14.	Русская живопись XIX века. Мастера русской живописи.
15.	Акварельная живопись Сергея Андрияки.
16.	Искусство русских и зарубежных художников. Краткая характеристика. XXI век, XX век.
17.	Мастера пастельной живописи (Э.Дега, О.Ренуар). Краткий анализ, сравнение.
18.	Основные направления живописи. Законы композиционного построения изображения на картинной плоскости (основы цветоведения, колористики, виды перспективы)
19.	Тайны творчества старых мастеров (Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк)

№ п/п	Вопросы
20.	Методика работы акварельными красками. Отмывка. Гризайль. Лессировка. Алла прима. Письмо по сырой поверхности бумаги. Смешанный способ письма.
21.	Методика работы гуашевыми красками. Алла прима. Письмо по сырой поверхности бумаги. Смешанный способ письма.
22.	Методика работы масляными красками. Гризайль. Лессировка. Алла прима. Мاستихин. Смешанный способ письма.
23.	Какие графические материалы применяют в учебном и творческом рисунке?
24.	С какой целью в рисунке используют цветную или тонированную бумагу?
25.	У какого из материалов более широкий тональный диапазон: графит, древесный уголь, прессованный уголь? Какие графические приёмы используются для набора тона в рисунке?
26.	Главные задачи учебного и творческого рисования с натуры?
27.	Виды академического рисунка. Длительный рисунок, методическая последовательность его выполнения. Наброски, их цели и задачи?
28.	Как передаются на изобразительной плоскости объем, форма и материальность предметов?
29.	Рисунок как основа изобразительного искусства?
30.	Изобразительные материалы, основа и их выразительные особенности, используемые в рисунке?
31.	Изобразительные и выразительные средства рисунка? Какие инструменты используются для корректировки рисунка и как правильно подготовить их к работе?
32.	Принципы линейно-конструктивного рисования.
33.	Принципы объемно-живописного рисования?
34.	Закономерности и принципы творческого развития ребенка средствами изобразительного искусства
35.	Особенности восприятия предмета и рисунка. Раздельное и целостное видение натуры
36.	Современные подходы к проблемам художественно-эстетического развития;
37.	Принципы разработки приёмов оптимизации и конструирования образовательного процесса;
38.	Особенности разработки программы и моделей творческого развития обучающихся;
39.	История, теория и методология педагогического процесса
40.	Основные концепции и теории художественного развития ребенка

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
1	Зачет (по накопительному баллу)	«зачтено»	Выполнение основных композиционных, колористических, конструктивных задач, решающих сюжетно тематических и художественно-образных задач в натурные постановки. Объектами оценивания выступают: активность на занятиях (Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом работ и заданий,

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			<p>предусмотренных данной рабочей программой дисциплины). своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); степень усвоения теоретических знаний; уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; результаты самостоятельной работы. Представлен полный объем выполненных в учебном семестре работ (в комплект просматриваемых работ входят все практические задания, предусмотренные программой обучения, и плюс самостоятельные творческие эскизы и этюды студентов).</p>
		«не зачтено»	<p>Представлен не полный объем выполненных в учебном семестре работ. Имеет поверхностное представление о принципах, методах и приемах реалистической живописи, не знает историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы, технологию живописи и живописных материалов, технику живописи; особенности техники и технологии акварельной, гуашевой и масляной живописи, свойства красок, средства, приемы и способы живописного изображения, основные законы и методы построения формы в пространстве цветом, о колорите, о цветовой гармонии, световоздушной среде и способах их передачи средствами живописи; о технологии и технике живописи.</p> <p>Не умеет писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объекты реальной действительности клеевыми и масляными красками; анализировать и на практике осуществлять знания конструктивного построения формы, демонстрировать пространственное мышление в сочетании с композиционным решением (выбор величины изображаемых объектов и выразительность каждого из предметов в отдельности и их гармоническое единство), решать тональные и колористические задачи, создавать творческие (выставочные) работы по живописи, выражать и обосновывать</p>

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			<p>свою позицию в искусстве; воплощать свои замыслы, пользуясь всеми.</p> <p>Средствами рисунка, живописи и композиции в нестандартных творческих решениях, самостоятельно работать с натуры, по памяти, по воображению.</p> <p>Не владеет способами и приемами пространственного, колористического решения натуральных объектов на картинной плоскости, навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера). средствами изобразительной грамоты, необходимыми для самостоятельной педагогической и художественно-творческой работы</p>

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	М. И. Алибекова, Л. Ю. Колташова	Теоретические основы рисунка и живописи	учебное пособие	2020	ЭБС «Лань»
2.	М. Ю. Антоненко, Н. Б. Смирнова	История и технология декоративной живописи и монументального искусства	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
3.	Гренберг, Ю. И.	Технология станковой живописи. История и исследование	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
4.	А. А. Исаев, Д. Н. Деменёв, С. В. Рябинова, О. П. Савельева	Основы творческого подхода в живописи	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»
5.	Киплик, Д. И.	Техника живописи	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
6.	Сырай, О. Г.	Академический рисунок	учебное пособие	2022	ЭБС "Лань"
7.	Серяков, А. В.	Композиция станковой живописи	учебно-методическое пособие	2021	ЭБС «Лань»
8.	Паранюшкин Р. В.	Техника рисунка	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
9.	Фейнберг, Л. Е.	Секреты живописи старых мастеров	учебное пособие	2023	ЭБС «Лань»
10.	Шевчук, В. Г.	Особенности цветовой композиции академической и декоративной живописи	учебное пособие	2021	ЭБС «Лань»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Алибекова, М. И.	Теоретические основы рисунка и живописи	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
2.	Кичигина, А. Г.	Академический рисунок. Рисунок с натуры	учебное пособие	2019	ЭБС «Лань»
3.	Свешников, А.	Процесс подготовки печатной графики	учебное пособие	2017	ЭБС «Лань»
4.	Фейнберг, Л. Е.	Секреты живописи старых мастеров	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
5.	Яковлева, Н. А.	Жанровая хронотипология. Теоретические основы и методика жанрового анализа живописи	учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2020–. – Режим доступа: apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004–. – Режим доступа: scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва: НЭБ, 2020–. – Режим доступа: elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842–. – Режим доступа: link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2020–. – Режим доступа: sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2020–. – Режим доступа: cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	Договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	Договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management	Лицензионный договор № 42/02/22-К от 02.02.2022, срок действия – до 31.08.2022

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Мастерская живописи и рисунка (У-314) Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и	Мольберты, стулья, подставка для гипсовой головы, подставки под натюрморт, стеллаж, софиты.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	промежуточной аттестации. Мастерская живописи и рисунка	
2	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. (У-220)	Стол преподавательский.; столы ученические двухместные; стулья; доска аудиторная трехсекционная; компьютер; проекционный экран; проектор BenQ .
3	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-213)	Стол преподавательский, стулья, доска аудиторная (меловая), компьютеры с выходом в сеть интернет
4	Помещение для самостоятельной работы обучающихся. (У-202а)	Шкаф купе, шкаф корпусной, шкафы для документов, столы, компьютер, стул, стол овальный, МФУ, шкаф со стеклом.