

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Уровень основной образовательной программы – магистратура
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Профиль – Теория и история визуальных искусств

Учебный план – 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработала: С.А. Гончар, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского)

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Техника и технология живописных материалов» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата), и адресована студентам I курса (I-II семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Рисунок и живопись», «Основы атрибуции и экспертизы».

Дисциплина «Техника и технология живописных материалов» направлена на изучение искусствоведами основ работы с различными материалами и технологиями, используемыми в создании произведений изобразительного искусства. Основная цель дисциплины — формирование у студентов понимания специфики и свойств живописных материалов, освоение технологий их применения, а также анализ их влияния на художественную выразительность произведений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме просмотра и анализа работ, промежуточный и итоговый контроль в форме зачёта с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **3** зачетные единицы, **108** часов. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: практические занятия – **70** ч., самостоятельная работа – **20** ч., контроль – **18** ч.

ЗФО: практические занятия – **10** ч., самостоятельная работа – **94** ч., контроль – **4** ч.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с особенностями художественных живописно-графических материалов, их достоинствами и недостатками.

Задачи изучения дисциплины:

- выработка первичных навыков искусствоведческой экспертизы;
- получение студентом комплекса знаний о достоинствах и недостатках различных художественных техник и особенностях работы с ними;
- формирование знаний о принципах выбора художественной техники для решения конкретной живописно-графической задачи;
- ознакомление с особенностями хранения и экспозиции произведений искусства в зависимости от техники их исполнения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Техника и технология живописных материалов» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата), и адресована студентам I курса (I-II семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Рисунок и живопись», «Основы атрибуции и экспертизы».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ОПК-1.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-1	Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – достоинства и недостатки различных художественных материалов; – особенности технологии художественных техник; - принципы выбора художественной техники для решения конкретной живописно-графической задачи; - особенности экспонирования в музейном пространстве произведений искусства в зависимости от техники их исполнения. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – визуально определять технику, в которой выполнено живописно-графическое произведение; – оценивать по внешним признакам соблюдение художником выбранной технологии, и её уместности для выполнения конкретной художественной задачи; – оценивать степень сохранности произведения искусства; – знать особенности экспонирования работ в выставочном пространстве в зависимости от техники исполнения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – первичной искусствоведческой экспертизой. – работой с художественными материалами и их использованием для достижения определённых художественных эффектов.

1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	п	ср	к		л	п	ср	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Семестр										
Тема 1. Введение. Пигменты	12	-	7	3	2	12	-	1	10,5	0,5
Тема 2. Энкаустика	11	-	7	4	2	11	-	1	9,5	0,5
Тема 3. Витраж	14	-	8	4	2	14	-	1	12,5	0,5
Тема 4. Мозаика	15	-	8	4	3	15	-	1	13,5	0,5
Всего в семестре:	54	-	30	15	9	54	-	4	48	2
II Семестр										
Тема 5. Фреска	10	-	8	1	1	10	-	1	9	-
Тема 6. Темпера	11	-	8	1	2	11	-	1	9	1
Тема 7. Масляная живопись	11	-	8	1	2	11	-	2	8	1
Тема 8. Акварель и гуашь	11	-	8	1	2	11	-	1	10	-
Тема 9. Пастель и мягкий материал	11	-	8	1	2	11	-	1	10	-
Всего в семестре:	54	-	40	5	9	54	-	6	46	2
ВСЕГО часов по дисциплине:	108	-	70	20	18	108	-	10	94	4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Лекции не предусмотрены учебным планом.

6.2. Практические занятия

Тема 1. Введение пигменты

1. Теоретическая часть.

Предмет и задачи дисциплины. История изучения предмета. Отличие понятий техники и технологии. Важность соблюдения художниками технологии выполнения живописных и графических работ.

Пигменты, красители и краски. Классификации пигментов. Минеральные и органические пигменты. Понятия укрывистости и светостойкости.

Палитра первобытных художников: охра, уголь, жжёная кость. Первые рецепты красок и древнейшие технологии живописи.

Синяя фритта – первый искусственный пигмент в истории человечества. Роль синего цвета в мировом искусстве. Проблема терминологии цветов в искусстве и культуре, цвет как абстракция. Зависимость цвета от его химических, физических и оптических свойств сырья.

Белила: мел, гипс и известь. Изобретение свинцовых белил. Способы защиты пигментов от химического взаимодействия друг с другом на примере яри медянки, киновари и свинцового сурика. Красители растительного и животного происхождения: индиго, краплак, кармин.

Влияние науки и промышленности на ассортимент доступных красок, изобретение берлинской лазури. Неудачные эксперименты в области внедрения в живопись новых красок. Последствия отчуждения художников от технологических процессов изготовления художественных материалов.

2. Практическая часть.

Приготовить пигменты (растереть на курантом на доске), приготовить из них темперные краски и сделать выкраски на акварельной бумаге.

Тема 2. Энкаустика

1. Теоретическая часть.

История энкаустики. Техника и технология энкаустики на примере фаюмских портретов. Пунический воск. Возрождение в XX веке техники энкаустики Василием и Татьяной Хвостенко. Применение ганозиса для консервации произведений искусства.

«Холодная» энкаустика и восковая темпера. Достоинства и недостатки техники, область применения в современной художественной деятельности.

2. Практическая часть.

Выполнить произведение, используя утюг и восковые карандаши (А5 или А4).

Тема 3. Витраж

1. Теоретическая часть.

Особенности монументальной живописи. История витража, первые примеры использования цветного стекла в художественной деятельности. Средневековые техники витража: наборной и расписной витражи. Средневековье – период наивысшего расцвета витража, использование картин из цветного стекла в готических соборах. Технология травления серебром. Эволюция витража: постепенное вытеснение наборного витража расписным.

Возрождение техники витража Луисом Комфортом Тиффани, особенности новой технологии. Эффекты опалесцентного и складчатого стекла. Современные художественная

обработка стекла: травление, лазерная гравировка, фьюзинг, фацетирование, моллирование, нацвет и т.д. Использование витража в современном декоративно-прикладном искусстве.

2. Практическая часть.

Выполнить произведение, используя технику заливного витража (А5 или А4).

Тема 4. Мозаика

1. Теоретическая часть.

История мозаики, штифтмозаика. Виды римской мозаики. Прямой и обратный набор. Технологические и художественные особенности византийской и флорентийской мозаик. Применение мозаики в декоративно-прикладном искусстве, маркетри. Микромозаика в культовом и ювелирном искусстве.

Достоинства и недостатки техники, актуальность в современной художественной практике.

2. Практическая часть.

Выполнить произведение, используя технику аппликации (с тессерами-выкрасками), имитирующей мозаику. Можно сделать копию фрагмента византийской или русской мозаики (А5 или А4).

Тема 5. Фреска

1. Теоретическая часть.

История возникновения и эволюция фрески. Особенности подготовки основания под фресковую живопись. Разновидности фресковой живописи: истинная фреска (по влажной штукатурке) и секко (живопись по сухой штукатурке). Кальцитная корка. Специфика работы с известковыми красками. Достоинства и недостатки техники.

Возрождение в Италии – «золотой век» фрески. Фреска в русском искусстве, особенности технологии, актуальность в современной художественной практике и альтернативные техники.

2. Практическая часть.

Выполнить произведение, используя технику гуаши, акварели или темперы, копирующую фрагмент какой-либо фрески (А5 или А4).

Тема 6. Темпера

1. Теоретическая часть.

История темперной живописи. Виды темперы: яичная, казеиново-масляная, восково-масляная, поливинилацетатная и акриловая. Описание технологии темперной живописи на примере иконописи. Влияние эффекта истощения красочного слоя на колорит произведений.

Акриловые краски как альтернатива темпере. Достоинства и недостатки техники, актуальность в современной художественной практике.

2. Практическая часть.

- Приготовить темперные краски.
- Выполнить произведение темперой на доске с левкасом (5х7 или 10х13 см).

Тема 7. Масляная живопись

1. Теоретическая часть.

История и эволюция масляной живописи. Усовершенствование рецептуры Яном ван Эйком. Виды используемых масел в качестве связующих веществ: льняное, маковое, Ореховое, подсолнечное. Влияние способа отжима масла на свойства красок, полимеризование масла.

Описание технологии масляной живописи. Сиккативы и разбавители. Виды лаков: живописный, ретушный и покрывной. Возникновение эффекта «галерейного тона», эффект «истощения» красочного слоя, кракелирование. Условные обозначения и маркировки: светостойкость, укрывистость, колор-индекс. Особенности масляной живописи по металлу.

Масляная живопись в качестве монументальной. Достоинства и недостатки техники, актуальность в современной художественной практике.

2. Практическая часть.

- Выполнить произведение масляной краской на холсте или картоне (А4 или А3).

Тема 8. Акварель и гуашь

1. Теоретическая часть.

История акварели. Состав акварельных красок и их виды: твердая, мягкая, жидкая. Условные обозначения и маркировки: светостойкость, укрывистость, колор-индекс. Зависимость живописных свойств бумаги от сырья (целлюлоза или хлопок) и способа прессования, основные параметры акварельной бумаги. Главенство качества бумаги над качеством красок.

Описание технологии акварельной живописи. Разновидности кистей. Использование медиумов: бычьей желчи, гуммиарабика и маскирующей жидкости. Разновидности техники акварельной живописи по способу нанесения слоёв и по количеству сеансов.

Общее и различное в технике акварели и гуаши. Особенности экспозиции в выставочных пространствах. Достоинства и недостатки техники, актуальность в современной художественной практике.

2. Практическая часть.

- Выполнить произведение акварельными красками или гуашью на акварельной бумаге или ватмане (А4).

Тема 9. Мягкий материал

1. Теоретическая часть.

История использования в художественной практике мела, сангины и угля. Техника «трёх карандашей». Прототипы современных карандашей и техника «серебряной иглы». Современные грифельные карандаши, понятие «мягкости» и её маркировка.

История пастели и её виды: сухая, масляная и восковая. Особенности выбора основы, растушевки и фиксативы. Рококо – период расцвета пастельной техники.

Особенности экспозиции в выставочных пространствах. Достоинства и недостатки техники, актуальность в современной художественной практике.

2. Практическая часть.

- Выполнить несколько зарисовок мягким материалом (5-10 шт, А5-А4).

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Техника и технология живописных материалов» обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям, а также углубленное изучение теоретических основ и практических аспектов применения живописных материалов. Основными формами самостоятельной работы являются изучение рекомендованной литературы, составление конспектов, выполнение аналитических заданий и подготовка к семинарским занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку рекомендованной литературы по дисциплине;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме, связанной с техникой и технологией живописных материалов;
- составление конспектов по темам самостоятельного изучения, отражающих основные аспекты техники, технологии и применения живописных материалов;
- подготовка к семинарским занятиям;
- изучение материалов, вынесенных на самостоятельную проработку, с целью углубления знаний по конкретным темам курса;

– подготовка к зачёту через систематизацию полученных знаний и их практическое применение.

7.1. Задания для самостоятельной работы (для теоретической подготовки к практическим занятиям)

Тема 1. Введение пигменты

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о видах пигментов и красителей и их применений в художественной деятельности.

Тема 2. Энкаустика

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект об энкаустике (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 3. Витраж

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о витраже (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 4. Мозаика

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о витраже (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 5. Фреска

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о фреске (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 6. Темпера

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о темпере (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 7. Масляная живопись

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о масляной технике живописи (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 8. Акварель и гуашь

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о акварели и гуаши (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

Тема 9. Мягкий материал

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить конспект о мягком материале (видах, технике и технологии), достоинствах и недостатках этой техники, особенностях хранения в галерейных и музейных пространствах.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Общие критерии оценки работы на практических занятиях

Задания практических занятий приведены в п. 7. Текущий контроль проводится непосредственно во время практических занятий и направлен на оценку выполнения конкретных заданий, предусмотренных каждой темой курса.

Критерии оценки текущего контроля:

- Качество выполнения практических заданий: учитывается техника выполнения, соблюдение технологии работы с художественными материалами, аккуратность и последовательность этапов, а также художественная выразительность результата.
- Теоретическая подготовка: проверяется знание свойств материалов, этапов выполнения работы и умение соблюдать правила техники безопасности.
- Активность на занятии: оценивается участие студента в обсуждениях, проявление инициативы и готовность выполнять задания.

Студенты заочной формы обучения выполняют только 2 практических задания (по одному в каждом семестре). Остальные темы изучаются теоретически и подаются в виде контрольных работ.

8.2. Контрольная работа (ЗФО)

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Техника и технология живописных материалов». Контрольная работа в I семестре выполняется по темам 1-4, во II семестре по темам 5-9.

Цель контрольной работы — обобщение и систематизация знаний о техниках и технологиях живописи, изученных в рамках курса. Выполнение данной работы позволит студентам глубже понять свойства материалов, их влияние на художественную выразительность произведений, а также особенности их хранения и экспонирования.

Для выполнения контрольной работы необходимо подготовить конспект, в котором подробно описаны основные техники и технологии живописи, их достоинства и недостатки, а также условия хранения произведений, созданных с использованием этих техник. В работе также необходимо привести иллюстрации — изображения известных произведений искусства, выполненных в каждой из описываемых техник. Иллюстрации должны сопровождаться подписями, включающими название произведения, имя автора, технику исполнения, год создания и нынешнее место экспонирования.

Работа может быть выполнена в рукописной форме либо отпечатана на компьютере. При этом необходимо соблюдать следующие требования к оформлению:

- Работа может быть аккуратно написана от руки разборчивым почерком.

– Если работа выполняется на компьютере, объем текста не должен превышать 10-15 страниц. Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, с межстрочным интервалом 1,5.

– Формат бумаги и полей. Текст пишется на одной стороне стандартных листов формата А4. Необходимо соблюдать следующие размеры полей: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см.

– Нумерация страниц. Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номера страниц размещаются в правом верхнем углу.

– Иллюстрации. В работе для каждой описанной техники необходимо привести не менее одного примера известных произведений искусства с иллюстрацией. Иллюстрации должны быть встроены в текст работы, или вынесены на отдельные листы в виде приложения. Каждое изображение сопровождается подписью, включающей название произведения, имя автора, технику исполнения, год создания и место экспонирования (например: «Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря». Фреска, 1495–1498 гг. церковь Санта-Мария-делле-Грацие в Милане (Италия)»).

Рекомендации по выполнению работы. При выполнении работы рекомендуется использовать учебную литературу, рекомендованную преподавателем, а также дополнительные источники. Особое внимание следует уделить грамотности и аккуратности оформления текста. Для иллюстраций рекомендуется подбирать изображения высокого качества, соответствующие описанным техникам.

Работа должна быть выполнена и предоставлена за 2 недели до даты зачёта. Если у студента возникнут вопросы или затруднения, он может обратиться к преподавателю за консультацией.

8.3. Вопросы к зачёту

8.3.1. Вопросы к зачёту (I семестр)

1. Какие виды монументальной живописи вы знаете?
2. Какова специфика работы в технике истинной фрески?
3. Какие виды фресковой живописи вы знаете?
4. Каковы причины возникновения кракелюра и сморщивания красочного слоя?
5. Почему в северной и центральной Европе редко использовали технику фрески?
6. Какие виды мозаик вы знаете?
7. В чём состоит отличие терминов «пигмент», «краситель» и «краска»?
8. Дайте определение терминам «техника» и «технология».
9. Какие виды пигментов вы знаете?
10. Что такое укывистость? Как она маркируется на художественных материалах?
11. Что такое светостойкость? Как она маркируется на художественных материалах?
12. Какова технология производства пунического воска?
13. Какие разновидности витражей вы знаете?
14. В чём отличие средневекового наборного витража от витража, выполненного по технологии Луиса Комфорта Тиффани?
15. Что такое опалесцентное стекло и где оно применяется?
16. Почему витраж наибольшее распространение получил на территории центральной и северной Европы?
17. Опишите процесс подготовки поверхности для создания мозаики.
18. Какую роль играли натуральные пигменты в истории древнего искусства?
19. Какие особенности работы с киноварью необходимо учитывать?
20. Почему в ранних культурах художники часто использовали охру?

8.3.2. Вопросы к зачёту (II семестр)

1. Какова причина пожухания масляных красок?
2. Какие виды лаков, применяемых в масляной живописи, вы знаете?
3. Что такое «галерейный тон»?
4. Что такое истощение красочного слоя?
5. Почему масляную живопись не рекомендуется использовать в качестве монументальной?
6. Какие используются основы под масляную живопись?
7. Что такое мастихин? Где он используется?
8. Каковы особенности хранения и экспозиции акварельных произведений?
9. Почему китайские краснолаковые вазы нельзя экспонировать в залах с естественным освещением?
10. Почему с XVIII века художники стали чаще использовать в своих работах синюю краску?
11. Для чего в акварели применяется маскирующая жидкость?
12. Какие виды пастели вы знаете?
13. Какое вещество используется в качестве связующего в темперных красках?
14. Что такое фиксатив и где он используется? Какие имеются альтернативы?
15. Опишите способ получения в домашних условиях угля для рисования.
16. В чём преимущество масляных красок перед темперными?
17. Благодаря какому нидерландскому художнику масляные краски получили широкое распространение в художественной практике?
18. Опишите основные этапы написания иконы.
19. Какой материал наиболее подходит для создания пастели высокого качества?
20. Почему акварельные картины требуют более осторожного обращения при экспонировании?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения дисциплине, включающей только практические занятия, используются следующие адаптированные методы образовательных технологий:

– Методы ИТ: использование Internet-ресурсов для поиска и анализа примеров произведений живописи и рисунка, изучения техники и технологий выполнения художественных работ, просмотра видеоуроков и мастер-классов профессиональных художников. Это помогает расширять информационное поле и углублять профессиональные знания.

– Междисциплинарное обучение: интеграция знаний из смежных областей, таких как история искусств, основы композиции, рисунок и живопись. Это позволяет студентам глубже понять контекст и особенности выполнения практических заданий.

– Проблемное обучение: постановка перед студентами творческих задач, требующих самостоятельного выбора методов и средств для их решения.

– Обучение на основе опыта: активизация познавательной деятельности студентов через сравнение их практических результатов с личным опытом или выполненными ранее работами. Это помогает студентам выявлять и исправлять ошибки, совершенствовать технику и осваивать новые художественные приёмы.

Особенности применения методов в практических занятиях:

– Практические задания полностью соответствуют задачам дисциплины, например, выполнение этюдов, натюрмортов, зарисовок с натуры или копий живописных произведений. Каждое задание предполагает пошаговое выполнение под контролем преподавателя.

– Индивидуальный подход: преподаватель даёт студентам обратную связь в процессе выполнения заданий, акцентируя внимание на проблемных моментах и давая рекомендации по их устранению.

– Групповые обсуждения: после завершения каждого задания студенты проводят коллективный анализ выполненных работ, обсуждая технические и художественные аспекты, что развивает критическое мышление и навыки оценки.

– Демонстрация техники выполнения: преподаватель в начале занятия может показывать наглядные примеры выполнения определённых элементов задания (например, построение композиции, наложение цветового слоя или создание тональных отношений).

Данные методы обучения направлены на формирование у студентов практических навыков и профессиональных компетенций, необходимых для самостоятельного решения художественных задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания практической работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики практической работы
Отлично (5)	<p>Оценка «отлично» ставится в случае, если работа выполнена полностью и безупречно. Студент демонстрирует глубокие теоретические знания, полное понимание технологии выполнения задания и особенностей применяемых материалов. Практическая работа выполнена с высокой степенью аккуратности и соответствует всем заданным критериям. Техника исполнения полностью соответствует выбранной технологии, а художественная выразительность произведения находится на высоком уровне. Студент проявляет активность на занятии, задает вопросы, участвует в обсуждении и демонстрирует творческий подход. Все этапы работы выполняются в срок и без необходимости значительных доработок.</p>
Хорошо (4)	<p>Оценка «хорошо» ставится в случае, если работа выполнена качественно, но содержит незначительные недочеты. Студент демонстрирует достаточные теоретические знания и понимание технологии выполнения задания, однако ответы могут быть менее полными. Практическая работа выполнена аккуратно и в целом соответствует заданным критериям, но могут присутствовать небольшие технические или художественные недоработки. Техника исполнения соответствует выбранной технологии, однако допускаются мелкие ошибки, не влияющие на общий результат. Активность студента на занятии выражена в меньшей степени, но он готов отвечать на вопросы преподавателя и участвовать в обсуждении. Этапы работы выполняются в срок, хотя могут потребовать небольших уточнений или корректировок.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если работа выполнена с заметными недостатками. Теоретические знания студента поверхностны, он не полностью понимает технологию выполнения задания. Практическая работа выполнена с техническими или художественными ошибками, которые снижают её качество. Техника исполнения частично соответствует заданным требованиям, но могут быть нарушения последовательности работы или неправильное использование материалов. Активность студента на занятии минимальна, он отвечает только на прямые вопросы преподавателя и с трудом участвует в обсуждении. Этапы работы выполняются с задержками, и требуется значительная доработка.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если работа не выполнена или выполнена с грубыми нарушениями. Теоретические знания отсутствуют или крайне ограничены, студент не понимает технологию выполнения задания. Практическая работа выполнена с серьёзными ошибками, которые делают её несоответствующей заданным критериям. Техника исполнения нарушена, а использование материалов не соответствует установленным требованиям. Активность на занятии отсутствует, студент не участвует в обсуждении и не отвечает на вопросы преподавателя. Работа не завершена или требует полной переделки.</p>

10.2. Описание шкалы оценивания контрольной работы (ЗФО)

Оценка по номинальной шкале	Характеристики практической работы
<p style="text-align: center;">Отлично (5)</p>	<p>Работа полностью соответствует требованиям. Текст логично структурирован, включает все разделы (введение, основная часть, заключение, список литературы), содержит подробное описание техник, их достоинств, недостатков и условий хранения. Примеры произведений искусства сопровождаются качественными иллюстрациями и полными подписями. Теоретическая часть демонстрирует глубокие знания и правильное использование терминов. Оформление текста строго соответствует требованиям, ошибок в тексте нет, иллюстрации гармонично встроены.</p>
<p style="text-align: center;">Хорошо (4)</p>	<p>Работа выполнена качественно, но с незначительными недостатками. Текст структурирован, но может содержать мелкие упущения, например, менее подробное описание отдельных техник. Примеры произведений приведены, но подписи иллюстраций или их качество могут быть недостаточно полными. Теоретическая часть демонстрирует достаточные знания, но могут встречаться небольшие ошибки. Оформление текста в целом соответствует требованиям, но допускаются мелкие нарушения или единичные ошибки.</p>
<p style="text-align: center;">Удовлетворительно (3)</p>	<p>Работа выполнена с заметными недостатками. Структура текста нарушена, отдельные разделы выполнены неполно. Описание техник носит общий характер, без глубокого анализа. Примеры произведений и иллюстрации приведены не для всех техник, подписи могут отсутствовать, а их качество низкое. Теоретическая часть демонстрирует поверхностные знания, допущены ошибки в терминологии. Оформление текста частично соответствует требованиям, встречаются орфографические и стилистические ошибки.</p>
<p style="text-align: center;">Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Работа выполнена с грубыми нарушениями или отсутствует. Текст представлен в объеме, недостаточном для оценки, или ключевые разделы отсутствуют. Теоретическая часть демонстрирует отсутствие знаний, примеры произведений и иллюстрации отсутствуют или не соответствуют теме. Оформление текста не соответствует требованиям, допущено множество ошибок, нарушены параметры форматирования.</p>

10.3. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
<p>Отлично (4,5-5 баллов) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все практические (ОФО) или контрольные работы (ЗФО) со средним баллом 4,5-5 баллов.</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
<p>Хорошо (3,5-4,4 балла) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все практические (ОФО) или контрольные работы (ЗФО) со средним баллом 3,5-4,4 балла.</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
<p>Удовлетворительно (2,5-3,4 балла) зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены все практические (ОФО) или контрольные работы (ЗФО) со средним баллом 2,5-3,4 балла.</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
<p>Неудовлетворительно (0-2,4 балла) не зачтено</p>	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Беленький, Е. Ф. Химия и технология пигментов / Е. Ф. Беленький, И. В. Рискин — Л. : Типография №2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза, 1961. — 756 с.
2. Бирштейн, В. Я. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи: Учеб. пособие / В. Я. Бирштейн, В. П. Голиков, Ю. И. Гренберг и др.; Под. Ред. Ю. И. Гренберга. — М. : Изобраз. Искусство, 1987. — 392 с."
3. Вибер, Ж. Живопись и её средства / Ж. Вибер. — М. : Академия художеств СССР, 1961. — 232 с.
4. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с.
5. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с.
6. Сланский, Б. Техника живописи / Б. Сланский — М. : Академия художеств СССР, 1962. — 378 с.
7. Чекалов, А. Техника живописи / А. Чекалов — М.: Академия художеств СССР, 1960. — 106 с.
8. Ченнини, Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи / Ч. Ченнини. — М. : Издательство Планета музыки, 2021. — 132 с.

Дополнительная литература:

1. Алдошина, А. Е., Алдошина Н. Е., Монахиня Иулиания (М.Н.Соколова). Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
2. Винер, А. В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. Часть VI. М.: Искусство, 1953.
3. Гомбрих, Э. История искусств / Э. Гомбрих. — М. : Искусство XXI век, 2020. — 688 с.
4. Гренберг, Ю. И., Писарева С.А. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции. М.: Искусство, 2004.
5. Икона / Сост. А.С.Кравченко, А.П.Уткин. М.: Стайл а ЛТД, 1993.
6. Калмыков, М. Я. Альфрейно-декоративные работы. М.: Трудрезервиздат, 1958.
7. Каптерева, Т. Римская мозаика Африка / Т. Каптерева. — М. : Белый город, 2008. — 48 с.
8. Колпакова, Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. / Г. С. Колпакова. — СПб.: Азбука-классика, 2005. — 528 с.
9. Ларионов, А. И. Искусство античной напольной мозаики / А. И. Ларионов. — М. : Издательств им. Н. И. Новикова, 2014 — 480 с.
10. Лясковская, О. А. Французская готика XII—XIV веков: Архитектура. Скульптура. Витраж. — М., Искусство, 1973. — 144 с.
11. Моисеичев, В. М. Работа мастера-позолотчика. Л.: Госстройиздат, 1957.
12. Пастуро, М. История цвета. Жёлтый / М. Пастуро. — М. : Новое литературное обозрение, 2022 . — 160 с.
13. Пастуро, М. История цвета. Зелёный / М. Пастуро. — М. : Новое литературное обозрение, 2018 . — 168 с.
14. Пастуро, М. История цвета. Красный / М. Пастуро. — М. : Новое литературное обозрение, 2019 . — 160 с.
15. Пастуро, М. История цвета. Синий / М. Пастуро. — М. : Новое литературное обозрение, 2018 . — 144 с.

16. Пастуро, М. История цвета. Чёрный / М. Пастуро. — М. : Новое литературное обозрение, 2008 . — 168 с.
17. Рагин, В. Ч. Искусство витража. От истоков к современности / В. Ч. Рагин, М. К. Клеркин. — М. : Белый город, 2004. — 288 с.
18. Реставрация икон: Методические рекомендации / Под ред., ил. М.В.Наумовой. Часть 1 (5.1.6.). М.: Изд-во ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря, 1993.
19. Суржаненко, А. Е. Альфрейно-живописные работы. М.: Высшая школа, 1986.
20. Хвостенко, Т. В. Энкаустика. Искусство, пережившее тысячелетия / Т. В. Хвостенко. — М. : Советский художник, 1985. — 160 с.
21. Шмид, Г. Техника античной фрески и энкаустики. / Г. Шмид. — М. : ОГИЗ, 1934. — 135 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.