

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Технология художественных материалов

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Художник-график (оформление печатной продукции)

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.14.06

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Е.Д. Мельченко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – ознакомиться с особенностями производства, различными методиками применения художественных материалов и получить практические навыки их использования.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

– ИОПК-3.1 – Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики;

– ИОПК-3.2 – Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств.

2. Задачи освоения дисциплины

– Получить представление об особенностях производства художественных материалов (ИОПК-3.1);

– Получить практические навыки применения художественных материалов, познакомиться с различными методиками ведения рисунка и живописи (ИОПК-3.2);

– Формирование предметных и межпредметных связей в процессе обучения изобразительному искусству (ИОПК-3.1, ИОПК-3.2).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к модулю «Академическое обучение изобразительному искусству» базовой части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Второй семестр, зачет

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ОПК-3: «Практикум по техникам уникальной графики», «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Иллюстрация», «Основы графического дизайна», «Комикс», «Скетчинг», «Смешанные техники в современной иллюстрации», «Каллиграфия и ручной леттеринг», «Орнамент в графическом дизайне», «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра»;

– практик, направленных на развитие компетенции ОПК-3: «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. (Искусство книги)», «Художественно-проектная практика. Графический дизайн», «Художественно-проектная практика. (Станковая графика)», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– при подготовке к сдаче и во время прохождения государственного экзамена;

– при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа, из которых:

– лекции: 20 ч.

– практические занятия: 24 ч.

в том числе практическая подготовка: 24 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Введение и литература	Вводная информация по курсу, организационные моменты, содержание курса, обзор литературы.
2	Основания под живопись и рисунок	Деревянные основания: доски, оргалит (ДВП), ДСП. Холсты: разновидности и материалы изготовления. Бумажные основания: бумага, картон. Подрамники.
3	Подготовка основания	Проклейка. Адгезия. Грунты: клеевой грунт, клеевой казеиновый грунт, эмульсионный грунт, полумасляный грунт, масляный грунт, акриловый грунт, синтетический грунт. Грунтованный холст фабричного изготовления. Цвет грунта. Имприматура.
4	Составы красок	Классификация красок. Характеристики красок. Условные обозначения. Пигменты и их индексы. Наполнители. Связующие. Допустимые смешения красок.
5	Масло, лак, разбавитель, сиккатив	Масла. Лаки. Разбавители. Сиккативы. Особенности работы в техниках живописи. Межслойная обработка живописи. Финишная обработка живописи.
6	Техники и методики ведения живописи	Методики ведения живописи в разных техниках: акварель, гуашь, акрил, темпера, пастель, масло, комбинированные техники.
7	Материалы для рисунка	Графит. Уголь. Соус. Сангина. Сепия. Мел. Пастель. Тушь.
8	Техники и методики ведения рисунка	Методики ведения рисунка в разных техниках: графит, уголь, соус, сангина, сепия, мел, пастель, тушь, комбинированные техники.
9	Инструменты	Разновидности кистей и их возможности: синтетические, щетинистые, беличьи, колонковые и др. Флейц. Мاستихины. Палитры. Масленки. Резинки. Растушка. Формопласт.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, тестирования, проведения опросов и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде итогового тестирования (см. ФОС к дисциплине).

Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ (просмотр). Кафедральный комплексный просмотр творческих работ (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» – <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=28048>
- б) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);
- в) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);
- г) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);
- д) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);
- е) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;
- ж) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
 - Никитин А. Художественные краски и материалы : Справочная литература / Российский государственный социальный университет. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 412 с.. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=385034>. URL: <https://znanium.com/cover/1836/1836165.jpg>
 - Смит Р. Настольная книга художника : оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит ; [ред. Барбара Диксон ; науч. ред. В. Аверьянов ; пер. с англ. В. А. Нефедова]. - Москва : АСТ, 2004. - 1 онлайн-ресурс (384 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564701/000564701.pdf>
 - Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка : [подробный иллюстрированный путеводитель 50 рисовальных техник] / Хазэл Харрисон. - Москва : АСТ Астрель, 2005. - 1 онлайн-ресурс (156, [3] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564505/000564505.pdf>
- б) дополнительная литература:
 - Беккерман Я. И. Материалы для художественно-оформительских работ : [учебное пособие для инженерно-педагогических работников профтехобразования] / Я. И. Беккерман. - Москва : Высшая школа, 1989. - 1 онлайн-ресурс (94, [1] с.): табл.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564249/000564249.pdf>
 - Блау, Алеша. Необыкновенная гуашь : старая техника в новой аранжировке : советы дизайнерам и иллюстраторам / Алеша Блау ; [перевод с английского И.Ю. Наумовой]. – Москва : Эксмо, 2021. – 184 с. : ил.
 - Фейнберг Л. Е. Секреты живописи старых мастеров / Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 368 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/195714>. URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/195714.jpg>
 - Прокофьев Н. И. Живопись : техника живописи и технология живописных материалов : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»] / Н. И. Прокофьев. - Москва : Владос, 2013.

- 1 онлайн-ресурс (158 с.): ил., табл. - (Учебное пособие для вузов) - (Изобразительное искусство) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564714/000564714.pdf>

– Киплик Д. И. Техника живописи / Киплик Д. И.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 592 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/196711>. URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/196711.jpg>

– Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. - 2-е изд., доп.. - Москва : Просвещение, 1988. - 172,[1] с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительного искусства) . URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000051703/000051703.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <https://koha.lib.tsu.ru/>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <https://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <https://www.iprbookshop.ru/>

– Поисковые системы (Google, Яндекс и т.д.)

– База данных цветов пигментов – <http://www.artiscreation.com/>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий практического типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Маковенко Мария Валериевна – доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.