

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе
 А.А. Панфилов
 « 07 » _____ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

Направление подготовки 54.03.04 «Реставрация»

Профиль подготовки «Реставрация станковой живописи»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практич занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
6	2, 72	-	-	54	18	Зачет
7	3, 108	-	-	12	60	Экзамен -36 ч.
8	4, 144	-	40		104	Зачет с оценкой
Итого:	9, 324	-	40	66	182	Зачет, экзамен – 36, зачет с оценкой

Владимир, 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины копирование произведений темперной живописи являются приобретения студентами необходимых теоретических и практических знаний копирования произведений, которые хранятся как в государственных музейных собраниях, так и в частных коллекциях, а так же приобретение ими целостного представления о многообразии видов как традиционных материалов, использованных при создании произведений, так и современных материалов, используемых для их консервации и реставрации, установив тем самым связи материалов с широким кругом явлений материальной и художественной культуры различных эпох.

Предмет изучения – материалы, с которыми реставратор сталкивается в своей практической деятельности; их классификация по стилям и школам. Перед лабораторными и практическими занятиями по копированию студентам необходимо ознакомиться с теоретическим материалом технологии и техники яичной темперы. Лабораторные и практические занятия включают в себя изучение иконописания, иконописного образа, технико-технологических особенностей различных школ и мастеров по применяемым материалам и инструментам. Одна из задач копирования – точно повторить процесс работы данного мастера, который становится как бы наставником студента. Сведения об истории развития иконописания дадут более ясное представление о процессе работы над иконой от выбора основы до защитного слоя. У копииста появляется возможность по сравнению методик ведения работы старых мастеров с процессом работы над иконой в современности. Расширить знание рецептами приготовления левкаса, красок, мастик и лаков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Копирование произведений темперной живописи» относится к вариативной части подготовки бакалавров направления «Реставрация», и является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Копирование произведений темперной живописи, как самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, для формирования эстетического вкуса,

для приобретения специальных умений и навыков реалистического изображения действительности.

В основу копирования положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки бакалавров.

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи также с курсами по выбору (живопись, рисунок).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний (ОПК-2);
- способность демонстрировать теорию историко-культурных исследований (ПК-16);
- способность к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОПК-4);
- способностью применять современные методы исследования объектов культурного наследия, поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (ОПК-6).

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

Знать:

1. Основы технологии темперной живописи - иконописания;
2. Материалы и техническую структуру (состав) иконы;
3. Последовательность процесса написания иконы;
4. Материалы защитного слоя;
5. Особенности школ древнерусской иконописи.

Уметь:

1. Определять стили и школу произведения;
2. Делать необходимый выбор материала для проведения реставрационного процесса;
3. Применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, ориентироваться в многообразном мире копийных материалов.

Владеть:

1. Навыками самостоятельной работы с реставрационными материалами и копийным производением;
2. Навыками определения основных стилей написания иконы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические	Лабораторные работы	СРС		
1	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями». Копия прориси с образца карандашом с проработкой мелких деталей	6	1-6			18	6	9ч/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями» кистью на бумаге в два цвета.	6	7-12			18	6	9ч/50%	Рейтинг-контроль № 2
3	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями» прорисовка деталей	6	13-18			18	6	9ч/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего:						54	18	27ч./50%	Зачет
1	Копирование сюжетной иконы «Ангел хранитель с дияниями» (на грунтованном дВП или деревянной основе) подготовка грунта.	7	1-4			4	20	2ч/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование сюжетной иконы «Ангел хранитель с дияниями» яичной темперой	7	5-8			4	20	2ч/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями» прорисовка деталей яичной темперой	7	9-12			4	20	2ч/50%	Рейтинг-контроль №3

Всего:					12	60	6ч./50%	Экзамен -36	
1	Копирование иконы «Иоан Предтече в пустыне» или подобный образ в два цвета с полутонами.	8	1-4		13		31	6,5ч./50%	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование иконы «Даниил Московский» или подобный образ.	8	5-7		13		31	6,5ч./50%	Рейтинг-контроль №2
3	Работа над деталями	8	8-10		14		32	6,5ч./50%	Рейтинг-контроль №3
Всего:					40		104	20ч./50%	Зачет с оценкой
Итого:					40	66	182	53ч. /50%	Зачет, экзамен – 36, зачет с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки магистров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

- 1) Демонстрация презентаций, методических наглядных пособий, лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукций произведений мастеров, слайдов.
- 2) При проведении разбора конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных и практических работ (всего 53 часов) приходится 50% времени аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Особенности копирования горки.

Рейтинг-контроль 2. Особенности копирования дерева.

Рейтинг-контроль 3. Особенности копирования архитектуры.

Вопросы к зачету

1. Назовите стилистические особенности отличия элементов пейзажа в иконописной живописи при изображении горки.
2. Назовите стилистические особенности отличия элементов пейзажа в иконописной живописи при изображении дерева.
3. Назовите стилистические особенности отличия элементов пейзажа в иконописной живописи при изображении архитектуры.
4. Перечислите последовательность копирования данных элементов (горка, дерево, элемент архитектуры)

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написании горки.
2. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написании дерева.
3. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написании архитектуры.

7 семестр

Задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1. Копирование орнамента.

Рейтинг-контроль 2. Копирование фрагмента одежды.

Рейтинг-контроль 3. Копирование кисти руки.

Вопросы к экзамену

1. Материалы, используемые в станковом искусстве: химические и физические свойства материалов, возможности их приготовления;
2. Инструменты, используемые в станковом искусстве.
3. Изобразительные возможности различных материалов.
4. Специфика станковой живописи и её связь с монументальными росписями;
5. Зависимость тематики, образного и декоративного строя станковой живописи от места её территориального расположения;
6. Раннехристианская станковая живопись, византийская станковая живопись IX – XI вв., XI – XII вв.,
7. Древнерусская станковая живопись – домонгольская живопись Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля XI – XII вв.,;
8. Станковая живопись периода феодальной раздробленности Руси в XIV – XV вв.;

9. Станковая живопись централизованного Русского государства в XV – XVII вв.;

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Копирование орнамента
2. Копирование фрагмента одежды.
3. Копирование кисти руки.

8 семестр

Задания для рейтинг-контроля.

Рейтинг-контроль 1. Копирование фигуры.

Рейтинг-контроль 2. Копирование лика.

Рейтинг-контроль 3. Копирование сюжетной композиции.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Назовите стилистические особенности копирования фигуры.
2. Назовите стилистические особенности копирования лика.
3. Назовите стилистические особенности копирования сюжетной композиции
4. Перечислите последовательность копирования данных элементов (фигура, лик, сюжетная композиция)

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Копирование сюжетной композиции.
2. Копирование лика.
3. Копирование фигуры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Москалюк, М. В. Живопись Сибири второй половины XX - начала XXI века в контексте визуализации культуры [Электронный ресурс]: монография / М. В. Москалюк, Т. Ю. Серикова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2565-7.

2. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись, графика, скульптура: учебное пособие для вузов по направлению 050600 - Художественное образование / Т. П. Чаговец. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2013. — 175 с.— ISBN 978-5-8114-1463-5 (Лань). — ISBN 978-5-91938-082-5 (Планета музыки).

3. Поморов, Сергей Борисович. Живопись для дизайнеров и архитекторов: курс для бакалавров: учебное пособие для вузов по направлениям "Дизайн архитектурной среды" и "Архитектура" / С. Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. Шадурич. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 100 с. : цв. ил. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 85-86 .— ISBN 978-5-8114-1766-7 (Лань).— ISBN 978-5-91938-167-9 (Планета музыки).

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ):

1. Штаничева, Н.С. Живопись: учебное пособие для вузов по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко; Кубанский государственный университет. — Москва: Академический проект, 2009. — 271 с.— ISBN 978-5-8291-1124-3.
Бобров, Ю.Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи: учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. — Москва: Художественно-педагогическое издательство, 2008. — 127 с. — ISBN 978-5-98569-009-5.

2. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - "Изобразительное искусство" / Ю. П. Шашков. — Москва: Академический проект, 2010. — 127 с,— ISBN 978-5-8291-1169-4.

3. Алексеев (Алюрви), Ю.В. Основания и грунты для станковой живописи: секреты ремесла живописи (иллюстрированный справочник для художников) / Ю. В. Алексеев (Алюрви); Русская академия наук и искусств. — Москва; Самара: Арт-Алюрви: Самарский дом печати, 2010. — 202 с. — ISBN 978-5-91866-001-0.

4. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д. И. Киплик. — Москва: В. Шевчук, 2011. — 503 с., [16] л. ил., портр. — ISBN 978-5-94232-086-7.

5. Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе: учебное пособие / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. — 159 с.— ISBN 978-5-8114-1695-0 (Лань). — ISBN 978-5-91938-149-5

6. Стерхов, Константин Вячеславович. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Стихия воды / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Лань :

Планета музыки, 2013 .— 122 с. : ил., цв. ил. — (Мир культуры, истории и философии) (The world of watercolor) .— Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-8114-1518-2 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-094-8 (Планета музыки) .

7. Стерхов, Константин Вячеславович. Полный курс акварели. Пейзаж : учебное пособие / Константин Стерхов Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 29 с. : цв. ил. + 1 электрон, опт. диск (DVD Video) (3,91 Гб) .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Текст парал. рус., англ. — ISBN 978-5-8114-1431-4 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-077-1 (Планета музыки).

8. Стерхов, Константин Вячеславович. Полный курс акварели. Морской пейзаж : учебное пособие / Константин Стерхов .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 29 с. : цв. ил. + 1 электрон, опт. диск (DVD Video) (3,84 Гб) .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Текст парал. рус, англ. — ISBN 978-5-8114-1388-1 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-069-6 (Планета музыки).

в) периодические издания

1. Русская Галерея 1\2014г. issn 2075-0986
2. Художник России №8 (338) 2015г.
3. Художник России №11 (341) 2015г.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

WWW.GALLERIX.RU

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специализированные аудитории (мастерские).

Оборудование мастерской:

- столы и стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методические наглядные пособия;
- шкафы для хранения работ;
- учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

Художественные материалы студенты приобретают самостоятельно.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.04 «Реставрация» профиль «Реставрация станковой живописи».

Рабочую программу составил: ст. преподаватель каф. ИИР Ратников С.В

Рецензент: директор фирмы ООО «Центр реставрации и строительства»
А.В. Лукьянова

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного искусства и реставрации

протокол № 7 от 31 марта 2015 года.

Заведующий кафедрой В.Н. Семенов

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Реставрация»

протокол № 11 от 7 апреля 2015 года.

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова

