

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

УТВЕРЖДАЮ

 Проректор
 по образовательной деятельности
 А.А. Панфилов
 « 05 » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ 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)
5	8, 288	-	-	72	216	Зачет с оценкой, КР
6	5, 180	-	-	54	81	Экзамен -45 ч
7	5, 180	-	-	72	63	Экзамен -45 ч., КР
Итого:	18, 648	-	-	198	360	Зачет с оценкой, КР; экзамен – 45; экзамен – 45, КР

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины копирование произведений масляной 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 станковой живописи. 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 масляной 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 масляной 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).

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

Знать:

- основы технологии масляной живописи - иконописания;
- материалы и техническую структуру (состав) иконы;
- последовательность процесса написания иконы;
- материалы защитного слоя;
- особенности школ древнерусской иконописи.
- последние исследования в области реставрации.

Уметь:

- определять стили и школу произведения;
- делать необходимый выбор материала для проведения реставрационного процесса;
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, ориентироваться в многообразном мире копийных материалов, работать в коллективе.

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с реставрационными материалами и копийным производением;
- навыками определения основных стилей написания иконы.
- владеть способностью к самообразованию;

- навыками применения новых материалов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 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	КП/КР		
1	Копирование прориси элементы пейзажа « облака, дерево, горка».	5	1-6			24	72		6/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование прориси «архитектура, элементы одежды».	5	7-12			24	72		6/25%	Рейтинг-контроль № 2
3	Копирование прориси «Лик Богородицы поясной».	5	13-18			24	72		6/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:						72	216	+	18/25%	Зачет с оценкой КР
1	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями». Копия прориси с образца карандашом с проработкой мелких деталей	6	1-6			18	27		4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями» кистью на бумаге в два цвета.	6	7-12			18	27		4,5ч/25%	Рейтинг-контроль № 2
3	Копирование сюжетной иконы « Ангел хранитель с дияниями» прорисовка деталей	6	13-18			18	27		4,5ч/25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:						54	81		13,5ч/25%	Экзамен – 45 ч.
1	Копирование иконы «Иоан Предтече в пустыне» или	7	1-4			24	21		6ч./25%	Рейтинг-контроль №1

	подобный образ в два цвета с полутонами.								
2	Копирование иконы «Даниил Московский» или подобный образ.	7	5-8		24	21		6 ч./25%	Рейтинг-контроль №2
3	Работа над деталями	7	9-12		24	21		6ч./25%	Рейтинг-контроль №3
Всего:					72	63	+	18ч./25%	Экзамен – 45 ч., КР
Итого:					198	360	++	49,5ч. /25%	Зачет с оценкой, КР; экзамен – 45; экзамен – 45, КР

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки бакалавров 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 работ (всего 198 часов) приходится 49,5 часов – 25% времени аудиторных занятий.

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

5 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 с оценкой

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)

Темы курсовых работ

1. Иконография иконы Божия Матерь « Боголюбская»
2. Иконография иконы Божия Матерь «Взыскание погибших»
3. Иконография иконы Божия Матерь «Владимирская»
4. Иконография иконы Божия Матерь «Всех скорбящих»
5. Иконография иконы Божия Матерь «Всецарица»
6. Иконография иконы Божия Матерь «Благодатное небо»
7. Иконография иконы Божия Матерь «Живоносный источник»
8. Иконография иконы Божия Матерь «Державная»
9. Иконография иконы Божия Матерь «Казанская»
10. Иконография иконы Божия Матерь «Неопалимая Купина»
11. Иконография иконы Божия Матерь «Нечаянная радость»
12. Иконография иконы Божия Матерь «Целительница»

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

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля

- Рейтинг-контроль 1. Особенности копирования форм одежды
Рейтинг-контроль 2. Особенности копирования лика
Рейтинг-контроль 3. Особенности копирования фигуры.

Вопросы к экзамену

1. Назовите стилистические особенности, отличия форм написания драпировок иконописных школ Новгорода, Палеха.
2. Назовите последовательность наложения плавей на ликах святых.

3. Назовите последовательность выполнения, 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 написание горки.
2. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написание дерева.
3. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написание 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.;

Темы курсовых работ

1. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Воздвижение Креста Господня.»
2. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Рождество Христово.»
3. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Рождество пресвятой Богородицы.»
4. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Святая Троица.»
5. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Вход Господень в Иерусалим.»
6. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Богоявление или крещение Господне.»
7. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Введение во храм пресвятой Богородицы.»
8. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Благовещение Пресвятой Богородицы.»
9. «Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Вознесение.»
- 10.«Особенности иконографии Дванадесятого праздника-Преображение Господне.»
- 11.«Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Сретение.»
- 12.«Особенности иконографии Дванадесятого праздника. -Успение Пресвятой Богородицы.»

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.

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

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Петров В.А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.— 124 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29606>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» [Электронный ресурс]/ Е.П. Борзова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2014.— 135 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/25460>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Реставрация-реконструкция технически сложных памятников истории и культуры [Электронный ресурс] : Монография / Ершов М.Н. - М. : Издательство АСВ, 2016.

б) дополнительная литература (библиотека ВлГУ):

1. Косолапов А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж .— Санкт-Петербург : Государственный Эрмитаж, 2010 .— 169 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. — Библиогр.: с. 152 .— ISBN 978-5-93572-414-6.

2. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 321 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/32034>.

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.

в) периодические издания

1. Специализированный реставрационный журнал «Реликвия. Реставрация. Консервация. Музеи» № 30/2013.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.voopik.ru/>.

2. Институт наследия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru

3. Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museolog.rsu.ru/museum_international_rus.html.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Оборудование мастерской:

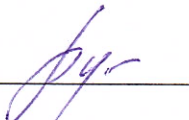
- столы и стулья по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методические наглядные пособия;
- шкафы для хранения работ;
- учебно-методический комплекс, учебно-методическая документация и литература.

Художественные материалы студенты приобретают самостоятельно.

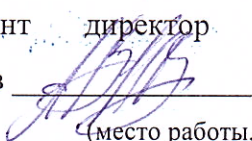
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.04 «Реставрация» и программе «Реставрация станковой живописи».

Рабочую программу составил

ст. преп., член СХ РФ С.В. Ратников

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»
А.В. Лукьянов

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР.

Протокол № 1 от 02.09.2016 года.

Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева

(ФИО, подпись)

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

Протокол № 1 от 05.09.2016 года.

Председатель комиссии

(ФИО, подпись)

