

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

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л.Н.

20 19 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ**

направление подготовки / специальность

54.03.04 «Реставрация»

направленность (профиль) подготовки

«Реставрация станковой живописи»

г. Владимир

2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Копирование произведений масляной живописи» является 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.

Задачи – 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

Дисциплина «Копирование произведений масляной живописи» относится к части формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-1. Способен реализовывать профессиональные проектные программы различных уровней в соответствии с современными методами исследования.	ПК-1.1. Знает основные виды и причины разрушений произведений станковой живописи. ПК-1.2. Умеет проводить стилистический и иконографический анализ произведения. ПК-1.3. Владеет анализом и обобщением результатов научных современных методов исследований; применением полученной информацией на практике.	Знает основные виды и причины разрушений произведений станковой живописи. Умеет проводить стилистический и иконографический анализ произведения. Владеет анализом и обобщением результатов научных современных методов исследований; применением полученной информацией на практике.	Тестовые вопросы, ситуационные задачи

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетных единиц, 756 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельн	Формы текущего контроля успеваемости,
-------	--	---------	-----------------	---	---------------	---------------------------------------

				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Копирование элементов одежды, складок: в цвете, в технике темперной живописи. Подготовка основ под живопись, прорись изображения, выполнение роскраши и первых плавей.	5			24			48	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование элементов одежды, складок: в цвете, в технике темперной живописи. Выполнение плавей, притинок и оживок. Завершение работы	5			24			48	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование лика в цвете, в технике темперной живописи. Прорись изображения, выполнение роскраши, подбор санкиря, плавей, притинок и оживок. Завершение работы	5			24			48	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 семестр:					72			144	Зачет с оценкой
1	Копирование поясного изображения святого в технике темперной живописи. Подготовка основы под живопись, прорись изображения.	6				24		57	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование поясного изображения святого в технике темперной живописи. Выполнение роскраши и первых плавей.	6				24		57	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование поясного изображения святого в технике темперной живописи. Выполнение плавей, ассиста, притинок и оживок. Завершение работы	6				24		57	Рейтинг-контроль №3

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Всего за 6 семестр:						72		171	Экзамен,45
1	Копирование иконы Божией Матери в технике темперной живописи. Подготовка основы под живопись, прорись изображения.	7				24		12	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование иконы Божией Матери в технике темперной живописи. Выполнение золочения, роскраши и первых плавей.	7				24		12	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование иконы Божией Матери в технике темперной живописи. Выполнение плавей, ассистов, притинок и оживок. Завершение работы.	7				24		12	Рейтинг-контроль №3
Всего за 7 семестр:						72		36	Экзамен,36
1	Копирование сюжетной иконы в технике темперной живописи. Подготовка основы под живопись, прорись изображения.	8				18		8	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование сюжетной иконы в технике темперной живописи. Выполнение золочения, роскраши и первых плавей.	8				16		7	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование сюжетной иконы в технике темперной живописи. Выполнение плавей, ассистов, притинок и оживок. Завершение работы.	8				16		7	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр:						50		22	Экзамен,36
Наличие в дисциплине КП/КР									+
Итого по дисциплине					72	194		373	Зачет с оценкой Экзамен,117

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Раздел I. Изучение основ иконописи.

Тема 1. Изучение технологии написания иконы. Исследование используемых материалов в иконописи от истоков до современности.

Тема 2. Выполнение «прорисей». Копирование элементов икон, с использованием графических и акварельных материалов.

Раздел II. Копирование произведений масляной живописи с репродукции.

Тема 1. Копирование образов Богоматери и Спасителя, Ангела Хранителя.

5. 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. Перечислите последовательность подготовки основы под станковую масляную живопись.
2. Состав левкаса для масляной живописи.
3. Перечислите последовательность основных приемов написания изображений на иконе.
4. Перечислите последовательность написания лика.
5. Виды золочения в иконописи.

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. Копирование орнамента.

Рейтинг-контроль 2. Копирование фрагмента одежды.

Рейтинг-контроль 3. Копирование кисти руки.

Вопросы к экзамену

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)

Задание для самостоятельной работы.

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

7 семестр**Задания для рейтинг-контроля:**

Рейтинг-контроль 1. Копирование иконы Божией Матери– прорись, золочение и роскрашь.

Рейтинг-контроль 2. Копирование иконы Божией Матери – плав и разделка одежд.

Рейтинг-контроль 3. Копирование иконы Божией Матери – написание личного письма, выполнение ассистов.

Вопросы к экзамену:

1. Назовите стилистические особенности в иконописи при изображении ликов.
2. Назовите материалы, необходимые для золочения сусальным золотом.
3. Назовите материалы, необходимые для выполнения имитации позолоты на иконах.
4. Перечислите последовательность нанесения сусального золота на поверхность левкаса.
5. Перечислите последовательность копирования иконы Божией Матери: особенности написания рисунка, выполнения и перевода прориси.

6. Перечислите последовательность копирования иконы Божией Матери: подбор цвета роскраши и санкиря, выполнение заливок и плавей.

7. Перечислите последовательность копирования иконы Божией Матери: выполнение ассистов, притинок, оживок/движков, надписей.

8. Виды защитных покрытий в иконописи. Порядок покрытия икон лаком. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Копирование орнаментов.
2. Копирование одежд.
3. Копирование ликов.

Темы курсовых работ:

1. Основные типы иконографии Божией Матери и их становление.
2. Система живописного формирования христианского храма. Формы русского высокого иконостаса.
3. Иконография сюжетов двенадцатых праздников: "Вход Господень в Иерусалим", "Преображение Господне", "Вознесение Господне".
4. Иконография сюжетов двенадцатых праздников: "Рождество Христово", "Крещение Господне", "Сретение Господне".
5. Иконография сюжетов двенадцатых праздников: "Вход Господень в Иерусалим", "Преображение Господне", "Вознесение Господне".
6. Первая христианская символика. Основные иконографические типы Спасителя и их становление.
7. Иконография сюжетов двенадцатых праздников: "Рождество Богородицы", "Введение во храм Пресвятой Богородицы", "Благовещение Пресвятой Богородицы".
8. Иконография сюжетов двенадцатых праздников: "Вход Господень в Иерусалим", "Преображение Господне", "Вознесение Господне".

8 семестр

Задания для рейтинг-контроля:

- Рейтинг-контроль 1. Копирование сюжетной иконы – прорись и роскрашь.
 Рейтинг-контроль 2. Копирование сюжетной иконы – плави и разделка одежд.
 Рейтинг-контроль 3. Копирование сюжетной иконы – написание личного письма, выполнение ассиста.

Вопросы к экзамену:

1. Виды иконописных изображений сюжетов. Особенности композиции.
2. Назовите особенности разработки иконописного изображения. Понятие канонического изображения и иконописного подлинника.
3. Назовите стилистические особенности выполнения фонов и орнаментов на сюжетных иконах.
4. Назовите стилистические особенности выполнения элементов пейзажа, интерьера и архитектуры на сюжетных иконах.
5. Назовите стилистические особенности написания фигур на сюжетных иконах.
6. Назовите стилистические особенности выполнения надписей на сюжетных иконах.
7. Перечислите последовательность выполнения сюжетной иконы.
8. Назовите порядок выполнения «растяжек» на иконах.

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Выполнение растяжек.
2. Копирование орнаментов.
3. Копирование одежд.
4. Копирование ликов.

5. Определение канона и иконописного подлинника.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Б Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
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.	2012	
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	2013	
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	2015	
Дополнительная литература		
Пашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов по специальности 050602 (030800) - Изобразительное искусство" / Ю. П. Пашков. — Москва: Академический проект, 2010. — 127 с.— ISBN 978-5- 8291-1169-4.	2010	
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.- 202с. – ISBN 978-5-97866-001-0.	2010	
Киплик, Д.И. Техника живописи /Д.И. Киплик. – Москва: В.Шевчук, 2011. – 503с.,[16] л. Ил., портр. – ISBN 978-5-94232-086-7	2011	
Ратиев, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе: учебное пособие/ О.В. 6. Ратиева, В.И.Денисенко.- Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 159с. – ISBN 987-5-8114-1695-0 (Лань). – ISBN 978-5-91938-149	2014	
Стерхов, Константин Вячеславович. Полный курс акварели. Морской пейзаж: учебное пособие/ Константин Стерхов. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки,2012. – 29с. :цв. Ил. + 1 электрон, опт. Диск (DVD Video) (3,84Гб). – (Учебная для вузов, Специальная литература). – Текст парал. Рус, англ. – ISBN 978-5-8114-1388-1 (Лань). – ISBN 978-5-91938-069-6 (ISBN 978-5-91938-069-6 (Планета музыки).	2014	

*не более 5 источников

6.2. Интернет-ресурсы

1. [www/Gallerix.ru](http://www.Gallerix.ru)

2. [http:// rusico.indrik.ru](http://rusico.indrik.ru)

3. <http://azbyka.ru/otechnik/ikona/trud-ikonopista>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной.

Лабораторные работы проводятся в мастерской живописи №42

Рабочую программу составил _____ ст. преп. Зонтова Е.О.

Рецензент
(представитель работодателя) _____ Ген. директор АО НПО «Владимир
реставрация» _____ Лукьянов А.В.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Дизайн, изобразительное искусство и реставрация»

Протокол № 9 от 07.05.2019 г. _____ Е.П. Михеева
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании учебно-методической комиссии направления 54.03.04 «Реставрация»

Протокол № 5 от 28.05.2019 г. _____ Е.П. Михеева
Председатель комиссии _____