

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.

«28» 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ»

направление подготовки / специальность

54.03.04 РЕСТАВРАЦИЯ

направленность (профиль) подготовки

«РЕСТАВРАЦИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

г. Владимир

2021 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Копирование произведений темперной 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 темперной 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	
ОПК-2. Способен применять современные методы исследования объектов культурного наследия для консервационных и реставрационных работ; выполнять отдельные виды работ при проведении реставрационных научных исследований; анализировать и обобщать	ОПК-2.1. Знает современные методы исследования объектов культурного наследия для консервационных и реставрационных работ; ОПК-2.2. Умеет выполнять отдельные виды работ при проведении реставрационных научных исследований; ОПК-2.3. Владеет анализом и обобщением результатов научных исследований; применением полученной информацией на практике.	Знает современные методы исследования объектов культурного наследия для консервационных и реставрационных работ Умеет выполнять отдельные виды работ при проведении реставрационных научных исследований Владеет анализом и обобщением результатов научных исследований; применением полученной информацией на практике.	

результаты научных исследований; оценивать полученную информацию и применять на практике			
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.	

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				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		

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.

1	Копирование элементов одежды, складок: в цвете, в технике темперной живописи. Подготовка основ под живопись, прорись изображения, выполнение роскраши и первых плавей.	5				30		42	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование элементов одежды, складок: в цвете, в технике темперной живописи. Выполнение плавей, притинок и оживок. Завершение работы.	5				30		42	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				30		42	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 семестр:						90		126	Зачет оценкой с
1	Копирование поясного изображения святого в технике темперной живописи. Подготовка основы под живопись, прорись изображения.	6				42		39	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование поясного изображения святого в технике темперной живописи. Выполнение роскраши и первых плавей.	6				42		39	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование поясного изображения святого в технике темперной живописи. Выполнение плавей, ассиста, притинок и оживок. Завершение работы.	6				42		39	Рейтинг-контроль №3
Всего за 6 семестр:						126		117	Экзамен,45
1	Копирование иконы Божией Матери в технике темперной живописи. Подготовка основы под живопись, прорись изображения.	7				24		15	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование иконы Божией Матери в технике темперной живописи. Выполнение золочения, роскраши и первых плавей.	7				24		15	Рейтинг-контроль №2
	Копирование иконы Божией Матери в технике темперной	7				24		15	Рейтинг-контроль №3

	живописи. Выполнение плавей, ассистов, притинок и оживок. Завершение работы.								
Всего за 7 семестр:						72		45	Экзамен,27
1	Копирование сюжетной иконы в технике темперной живописи. Подготовка основы под живопись, прорись изображения.	8				16,7		4,3	Рейтинг-контроль №1
2	Копирование сюжетной иконы в технике темперной живописи. Выполнение золочения, роскраши и первых плавей.	8				16,7		4,3	Рейтинг-контроль №2
3	Копирование сюжетной иконы в технике темперной живописи. Выполнение плавей, ассистов, притинок и оживок. Завершение работы.	8				16,7		4,3	Рейтинг-контроль №3
Всего за 8 семестр:						50		13	Экзамен,45
Наличие в дисциплине КП/КР									+
Итого по дисциплине						338		301	Зачет с оценкой Экзамен,45 Экзамен,27

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 икон с использованием темперных красок.

Раздел II. Копирование произведений темперной живописи с репродукции.

Тема 1. Копирование образов Богоматери и Спасителя, поясных и ростовых изображений святых и бесплотных сил, сюжетных икон.

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 выполнения рисунка одежд и складок.

Рейтинг-контроль 2. Особенности подбора цвета при копировании одежд.

Рейтинг-контроль 3. Особенности копирования ликов.

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Перечислите последовательность подготовки основы под станковую темперную живопись.
2. Виды и назначение паволоки.

3. Состав левкаса для темперной живописи.
4. Перечислите последовательность основных приемов написания деревьев на иконе.
5. Перечислите последовательность основных приемов написания горок на иконе.
6. Перечислите последовательность основных приемов написания архитектуры и пейзажа на иконе.
7. Перечислите последовательность написания одежд и складок на иконе.
8. Перечислите последовательность написания лика.

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 горок.
2. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написании деревьев.
3. Назовите стилистические различия иконописных школ Новгорода, Палеха, Мстёры, в написании архитектуры и пейзажа.
4. Назовите особенности работы с подставками и рейсфедером при отведении филенок и нимбов, написании текстов.

6 семестр

Задания для рейтинг-контроля:

Рейтинг-контроль 1. Копирование поясного изображение святого – прорись и роскрашь.

Рейтинг-контроль 2. Копирование поясного изображение святого – плави и разделка одежд.

Рейтинг-контроль 3. Копирование поясного изображение святого – написание личного письма, выполнение ассиста.

Вопросы к экзамену:

1. Назовите стилистические особенности в иконописи при изображении горок.
2. Назовите стилистические особенности в иконописи при изображении деревьев.
3. Назовите стилистические особенности в иконописи при изображении архитектуры.
4. Назовите стилистические особенности в иконописи при изображении элементов одежд.
5. Перечислите последовательность копирования элементов горок, деревьев, элементов архитектуры и пейзажа.
6. Перечислите особенности построения и последовательность копирования складок одежд.
7. Перечислите последовательность копирования ликов.
8. Перечислите последовательность копирования поясного изображения святых.
9. Виды золочения в иконописи.

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Подготовка основы под работу.
2. Копирование одежд.
3. Копирование лика.

7 семестр

Задания для рейтинг-контроля:

- Рейтинг-контроль 1. Копирование иконы Божией Матери – прорись, золочение и роскрашь.
 Рейтинг-контроль 2. Копирование иконы Божией Матери – плави 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
		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		
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.	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. — 202 с. — ISBN 978-5-91866-001-0.	2010	
Киплик, Д.И. Техника живописи / Д. И. Киплик. — Москва: В. Шевчук, 2011. — 503 с., [16] л. ил., портр. — ISBN 978-5-94232-086-7.	2011	
Ратиева, О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе: учебное пособие / О. В. б. Ратиева, В. И. Денисенко. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. — 159 с.— ISBN 978-5-8114-1695-0 (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. — 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).	2014	

**не более 5 источников*

6.2. Интернет-ресурсы

1. www.Gallerix.ru
2. <http://rusico.indrik.ru>
3. <https://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 _____ Красулина С.В.
Рецензент

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

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

Протокол № 10 от 28.06.2021 года

Заведующий кафедрой _____ Е.П. Михеева
(ФИО, подпись)

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

Протокол № 10 от 28.06.2021 года

Председатель комиссии _____ Е.П. Михеева