Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Курасов Сергей Владимирович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.06.2023 11:55:47
Уникальный программный ключ:
b5dafe6f9b4b2689c90db116f651460ba81ae653

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«06» апреля 2022

Рабочая программа

Копирование произведений темперной монументальной живописи

Программа профессиональной переподготовки

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2022

Рабочая программа дисциплины «Копирование произведений темперной монументальной живописи», составитель доцент, Манин Ю.А.,- М., 2022, - с. 10.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Копирование произведений темперной монументальной живописи» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель _____ Доцент Манин Ю.А.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 2 от 30 марта 2022

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Манин Ю.А., 2022
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2022

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 7

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 7

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 8

2.3 Организация самостоятельной работы..... 8

3 Список рекомендуемых источников …….. 9

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 9

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 10

5 Методические рекомендации..... 10

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

Цель данной программы подготовить специалистов художников, владеющих методами раскрытия технических способов исполнения монументальной живописи, знающих технологические свойства материалов. В задачу программы включается последовательное изучение разработанных техник монументальной живописи.

В процессе изучения определяется техника темперной живописи и способы её воспроизведения в материале. Определяется методика фрагментарного копирования, снятие кальки, подготовка основания, разработка колеров. Копия выполняется в технике оригинала или с максимальным приближением к ней. При этом одновременно изучается иконография и характерные приёмы и технические особенности исполнения.

Перед выполнением каждое задание предваряется беседой с показом образцов и аналогов на фотографиях и в альбомах. Проводится знакомство с материалами, основаниями, сообщаются сведения о физико-химических свойствах и последовательном применении их в технике живописи. Проводятся упражнения в подготовке основания, снятии калек с образцов живописи, выполняются обмеры и картоны для выполнения копии в заданном масштабе.

Вся программа рассчитана на обучение слушателей в течение 84 часа 3,4,5 семестров.

Выполнение данной программы осуществляется во взаимосвязи с другими, наиболее близкими предметами специального цикла - с курсами академической живописи и рисунка.

Освоение материалов данных дисциплин достигается выполнением практических заданий по основным видам техник монументальной живописи, в соответствии с учебной программой.

Дисциплина «Копирование произведений темперной монументальной живописи» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью с позиций художника внимательно собирать, творчески анализировать, гармонично интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (К-1);
- Способностью профессионально различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, изобразительном искусстве, использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (К-2);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области монументальной живописи в

процессе копирования и при проведении реставрационных работ через профессиональное использование основных технологий и методов копирования и реставрации монументальной живописи (К-3);

- Способностью профессионально применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи в своем творчестве и реставрационной работе (К-4);
- Способностью использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в монументальной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения копийных и реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства (К-5);
- Способностью на высоком профессиональном уровне применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства (К-6);
- Способностью применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах, применять правила безопасности в нестандартных ситуациях (К-9);
- Свободным владением материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства, при проведении реставрационных работ (К-12);

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих знаний, умений и навыков:

Знать:

- технологические особенности материалов, применяемых в исполнении темперной монументальной живописи;
- технологию подготовки поверхности под темперную монументальную живопись;
- художественные особенности различных стилевых течений в темперной монументальной живописи;
- технологии и технику работы с материалами темперной монументальной живописи;
- технику безопасности при работе с материалами темперной монументальной живописи;

Уметь:

- на практике применять знания, полученные в процессе обучения в творческих произведениях;
- разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалах, применяемых в творческом процессе создания произведения монументального искусства;
- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений монументального искусства;

Владеть:

- различными техниками монументального искусства, рисунка и живописи, а именно профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки оснований и техниками живописи:
- составами для подготовки оснований – известково-песчанным раствором, различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами и грунтовками.
- красочными составами темперной живописи.

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
3 семестр – 14 недель			
1	Фреска	Фрагмент с головой или руками в технике фрески в стиле Раннего Итальянского Возрождения Техника: темпера. Материалы: бумага, гуашь, темпера или акрил. Объём задания: картон, эскиз, калька, планшет 60 х 60 см.	Практические задания
4 семестр – 14 недель			
2	Декоративная роспись	Фрагмент зооморфного или антропоморфного орнамента в технике декоративной росписи в стиле Барокко Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 50 х 50 см.	Практические задания
5 семестр – 14 недель			
3	Декоративная роспись	Фрагмент декоративной шпалеры в технике декоративной росписи в стиле Барокко или Рококо Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 100 см.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая трудоёмкость, часов	Виды учебной работы, и из нее часов:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Фреска	28	3	18	7	Проверка практических заданий
2	Декоративная роспись	28	3	18	7	Проверка практических заданий
3	Декоративная роспись	28	3	18	7	Проверка практических заданий
ИТОГО		84	9	54	21	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Фреска	7	Фрагмент с головой или руками в технике фрески в стиле Раннего Итальянского Возрождения Техника: темпера. Материалы: бумага, гуашь, темпера или акрил. Объём задания: картон, эскиз, калька, планшет 60 х 60 см.
Декоративная роспись	7	Фрагмент зооморфного или антропоморфного орнамента в технике декоративной росписи в стиле Барокко Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски.

		Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 50 х 50 см.
Декоративная роспись	7	Фрагмент декоративной шпалеры в технике декоративной росписи в стиле Барокко или Рококо Техника: клеевая, темперная Материалы: бумага или стенной левкас, гуашь, темперные или акриловые краски. Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 100 см.
ИТОГО	21	экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Манин Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов. – М.: Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2014.- 265с.

2. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И.Секреты живописи старых мастеров: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 368с.

3. 3. Фейнберг Л.Е.Лессировка и техника классической живописи: учебное пособие. 5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2020.- 72с.

4.Гренберг Ю.И., Писарева С.А. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи: Учебное пособие5-е изд.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2018.- 192с.

5. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование: Учебное пособие.– М.: Издательство "Лань", "Планета музыки". 2018.- 336с

6. Никитин А.М. Художественные краски и материалы: Справочник. – М.: Издательство "Инфра-Инженерия", 2018.- 412с.

Дополнительная литературв

1.Стародуб К.И, Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. пособие./К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.

2.Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учеб. пособие для вузов. / Ю. П. Шашков. - М. : Академ. Проект,, 2010

3.Шенцова О. Основы цветоведения. Живопись и архитектурная колористика. / О. Шенцова - М.: Астрель, 2003.

4. Ломоносова М.Ф. Графика и живопись: Учебное пособие. / М.Ф. Ломоносова - М.: Изд - во АСТ, 2000 г.
5.Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для вузов. / Н.П. Бесчастнов. - М. : ВЛАДОС, 2005.

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём.

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

5 Методические рекомендации.

Преподаватель должен уметь создавать на занятиях благоприятную рабочую атмосферу, избегая рутины. При необходимости собственноручно показывать изучаемые технические и живописные приёмы.

Указывать на связь изучаемой дисциплины с другими предметами, на преемственность учебных заданий. Во время объяснений приводить примеры использования изучаемых приёмов в повседневной художественной практике.

Для текущего контроля успеваемости по окончании каждого занятия желательно устраивать со студентами коллективное обсуждение хода работ и их качества. Одновременно с этим надо находить индивидуальный подход к студентам с разным уровнем способностей и подготовки.

Следить самому и обращать внимание студентов на необходимость строго соблюдать меры безопасности во время работы над заданиями.