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
_____Желондиевская Л.В.
«06» мая 2020

Рабочая программа

Основы копирования произведений изобразительного искусства

Профессиональная переподготовка

Монументально-декоративное искусство (Живопись)

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Основы копирования произведений изобразительного искусства», составитель Орловский П.А., - М., 2020, - 9 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Основы копирования произведений изобразительного искусства» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Монументально-декоративное искусство (Живопись)».

Составитель: _____ Старший преподаватель,
(подпись) Орловский П.А.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой _____ Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.
(подпись)

©составитель Орловский П.А., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

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

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 6

2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 6

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7

2.3 Организация самостоятельной работы..... 7

3 Список рекомендуемых источников …….. 8

3.1 Основная и дополнительная литература ……. 8

4 Материально-техническое обеспечение дисциплины..... 9

5 Методические рекомендации..... 9

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 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 56 часов 2 семестра.

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 «Основы копирования произведений изобразительного искусства» способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- 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 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 монументальной живописи;
- технологию подготовки поверхности под монументальную живопись;
- художественные особенности различных стилевых течений в монументальной живописи;
- технологии и технику работы с материалами монументальной живописи;
- технику безопасности при работе с материалами 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;
- водоразбавляемыми красочными составами – фресковой, клеевой и темперной живописью;

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
1	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	Исторический обзор видов техник монументально-декоративной живописи, характеристика их материально-технологических и цвето-пластических особенностей. Краткая характеристика заданий по воспроизведению техники и техноло-гии стенописей различных эпох и технико-стилистических школ: техники фрески, смешанной техники (фреско-темперной) – на образцах итальянской живописи XIV-XVII вв. и средневековых русских стенописей XII-XVII вв.; клеевой живописи в технике «гризайль», на образцах орнаментально-живо-писного декора в интерьерах архитектурных памятников (плафоны, фризы, настенные панно); полихромной монументальной живописи XVIII-XX в. Краткий очерк способов подготовки грунтов под живопись различных техник, снятия калек, разработки рабочих эскизов, картонов, приготовления колеров; работы с ограниченным набором колеров для представления слож-ного цвето-пластического явления; технических и изобразительных приёмов, свойственных определённым видам техник живописи и технико-стилистиче-ским школам.	Теоретический материал
2	Практическое задание	Выполнение копии фрагмента стенописи эпохи итальянского Возрождения (изображение головы). Техника: фреско-темперная. Материалы: известково-песчаный раствор, пигменты, желтковая эмульсия. Объём задания: картон, калька, планшет А3.	Практические задания

3	Практическое задание	Выполнение копии фрагмента средневековой стенописи Византии, Древней Руси или других стран христианского Востока (изображение головы). Техника: фреско-темперная. Материалы: известково-песчаный раствор, пигменты, желтковая эмульсия. Объём задания: картон, калька, планшет А3.	Практические задания

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и часов из нее			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Вводная часть. Знакомство с дисциплиной	2	2	0	0	Т,опрос
2	Практическое задание	27	2	18	7	Проверка практических заданий
3	Практическое задание	27	2	18	7	Проверка практических заданий
	Итого	56	6	36	14	зачет

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Практическое задание	7	Выполнение копии фрагмента стенописи эпохи итальянского Возрождения (изображение головы).

		Техника: фреско-темперная. Материалы: известково-песчаный раствор, пигменты, желтковая эмульсия. Объём задания: картон, калька, планшет А3.
Практическое задание	7	Выполнение копии фрагмента средневековой стенописи Византии, Древней Руси или других стран христианского Востока (изображение го-ловы). Техника: фреско-темперная. Материалы: известково-песчаный раствор, пигменты, желтковая эмульсия. Объём задания: картон, калька, планшет А3.
ИТОГО	14	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

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

Дополнительная литература

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. 6. Беда, Георгий Васильевич.Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. Учеб. пособие для стуентов пед. Интов по спец. №2109 «Черчение, рисование и труд» / Г.В.Беда. - М.: Просвещение, 1981. - 239 с., ил.

7.Волков, Николай Николаевич. Цвет в живописи /Н.Н.Волков. - М.: «Искусство», 1985. - 321 с.: табл.

8.Ревякин, Пётр Петрович. Техника акварельной живописи [Учеб. пособие для архитектурных вузов и факультетов] / П.П.Ревякин. - М.: Госстройиздат, 1959. - 223 с., ил

9. Ростовцев, Николай Николаевич. Очерки по истории методов преподавания рисунка: Учебное пособие / Н.Н.Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 1983. - 288 с., 193 ил.
10. Российская академия живописи, ваяния и зодчества / Под общей ред.И.Е. Глазунова; гл. ред. М.Ю.Лебедянский; гл. сост. М.Ю.Шаньков. - М.: Белый город, 2002. - 325 с., ил.
11. П.Никодеми Г.Б. Техника живописи./ пер. Г. Семеновой. - М.: Эксмо,2004. - 144 с.. илл.

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.