

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19.4 «КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

Направление подготовки / специальность: 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки / специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения – очная

Факультет живописи

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра живописи

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры живописи от «19» мая 2023 г. Протокол № 9.

И.о. заведующий кафедрой живописи, профессор – Шпаковский В.Е.

Разработчик – и.о. декана факультета живописи, доцент кафедры живописи - Кострюков Е.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Пояснительная записка

Дисциплина «Копирование произведений станковой живописи» предусматривает изучение техники живописи и профессиональных приемов мастерства на классических образцах русского и западноевропейского искусства. Копирование произведений живописи расширяет представление молодого художника о технических приемах живописи и совершенствует профессиональное мастерство. В процессе работы студент проводит научный анализ творчества мастера и метода его работы над произведением. Предварительно изучаются особенности живописных школ.

Во время занятий закрепляются основные требования технологии живописных материалов (холст, грунт, подрамник). Изучается колористический строй палитры.

Цель освоения дисциплины:

- систематическое овладение студентами навыками копирования произведений классической живописи в рамках обучения;
- раскрыть перед студентами материальную структуру произведений живописи старых мастеров, выполняемых в различных техниках;
- подробно рассмотреть материалы живописи, используемые мастерами прошлого;
- овладеть теоретическими и техническими навыками ведения живописи в стиле старых мастеров.

Задачи дисциплины:

понимание взаимосвязи техники старых мастеров и современных методов ведения живописи; изучение живописи и свойств живописных материалов, используемых мастерами прошлого; использование основных закономерностей развития технологии живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 54.05.02 Живопись, входит в состав дисциплин (модулей) специализации базовой части Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Станковая композиция», «Техника живописи и технология живописных материалов», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства»,

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 54.05.02 Живопись:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1	способность собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности	Знать: как фиксировать явления и образы окружающей действительности. Уметь: проявлять креативность композиционного мышления.

	выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления	Владеть: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.
ПК-5	способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений. Уметь: различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. Владеть: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
ПК-7	способность использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знание истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства	Знать: историю создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры. Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры. Владеть: способностью 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.
ПК-14	способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	Знать: как проводить профессиональный анализ произведений изобразительного искусства. Уметь: проводить профессиональный анализ произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино.

		Владеть: способностью к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино.
ПК-24	способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства	Знать: как сформировать у обучающихся, интерес к изучению отечественной культуры и искусства. Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора. Владеть: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства.
ПСК-1.1	свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи	Знать: технологию изобразительного искусства в области станковой живописи. Уметь: применять на практике технологии изобразительного искусства в области станковой живописи. Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка.
ПСК-1.8	способность пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений станковой живописи	Знать: как пользоваться архивными материалами и другими источниками. Уметь: пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений станковой живописи. Владеть: способностью пользоваться архивными материалами и другими источниками.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: историю мировой и отечественной живописи, произведения выдающихся художников; технологические особенности материалов, применяемых в живописи; технологию проведения технологического процесса при копировании станковой картины; типы живописной композиции, характер и приёмы изображения; красочный материал; особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи выдающихся художников–живописцев.

уметь: самостоятельно ставить перед собой и решать задачи применительно к намеченным целям; на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и профессиональной деятельности; подбирать образцы для копирования; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для копирования картины; собрать подрамник, натянуть и подготовить холст для работы; на

практике применять приобретённые теоретические знания и навыки при копировании произведений искусства; соблюдать технологические процессы и приёмы при копировании.

владеть: методиками сбора подготовительного материала для копирования; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при копировании; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства.

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего акад. часов	Семестры			
		6	7	8	9
Контактная работа (аудиторные занятия) В том числе:	128	32	32	32	32
Лекции (Л)	-	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	128	32	32	32	32
Консультации	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	133	22	58	13	40
Подготовка к экзамену	135	18	54	27	36
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		<i>экзамен</i>	<i>экзамен</i>	<i>экзамен</i>	<i>экзамен</i>
Общая трудоемкость: В часах	396	72	144	72	108
В зачетных единицах	11	2	4	2	3

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

На 3 курсе выполняется копия фрагмента произведения портретной живописи. Особое внимание уделяется фактуре живописи, тщательной моделировке деталей. Раскрывается и реконструируется метод работы мастера над конкретным произведением. Изучаются технологические этапы живописи образца.

На 4-5 курсах проводится копирование портрета.

Тематический план:

Общая трудоемкость - 396 часов.

3 курс

6 семестр. 32 часа

Копия фрагмента произведения портретной живописи. (Голова человека) Холст, масло, 30x30 см.

4 курс

7 семестр - 32 часа.

8 семестр - 32 часа.

5 курс

9 семестр - 32 часа

Итого: 396 часов из них: с преподавателем - 128 часов, самостоятельных - 133 часа, контрольных - 135 часов.

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
6 семестр								
1.	Копия фрагмента произведения портретной живописи. (Голова человека) Холст, масло, 30x30 см.	54	-	-	32	-	-	22
7 семестр								
2.	Копия фрагмента произведения портретной живописи. (Голова человека) Холст, масло, 30x30 см	90	-	-	32	-	-	58
8 семестр								
3.	Копия фрагмента произведения Холст, масло, 40x50 см.	45	-	-	32	-	-	13
9 семестр								

4.	Копия фрагмента произведения Холст, масло, 40x50 см. Паспорт произведения	72	-	-	32	-	-	40
Итого:		261			128			133

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
бсеместр				
1.	Копия фрагмента произведения портретной живописи. (Голова человека) Холст, масло, 30x30 см	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	Выполнение копии
7 семестр				
2.	Копия фрагмента произведения портретной живописи. (Голова человека) Холст, масло, 30x30 см	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	Выполнение копии
8 семестр				
3.	Копия фрагмента произведения Холст, масло, 40x50 см.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	Выполнение копии
9 семестр				
4.	Копия фрагмента произведения Холст, масло, 40x50 см. Паспорт произведения	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами	Основная: №№ 1-4 Рекомендуемая: литература к теме	Выполнение копии Реферат

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Семестр 6	ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-24, ПСК-1.1, ПСК-1.8	экзамен
2.	Семестр 7	ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-24, ПСК-1.1, ПСК-1.8	экзамен
3.	Семестр 8	ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-24, ПСК-1.1, ПСК-1.8	экзамен
4.	Семестр 9	ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-14, ПК-24, ПСК-1.1, ПСК-1.8	экзамен

5.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	не зачет	Студент исполнил фрагмент произведения с небольшими погрешностями.
	зачет	Студент исполнил фрагмент произведения идентично произведению.

Самостоятельная работа	не зачет	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	зачет	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

Форма контроля знаний и компетенций – 6-9 семестры-экзамен.

Дистанционная форма обучения

В случае экстренных ситуаций учебный процесс может проходить в дистанционной форме.

При переходе на дистанционную форму обучения, выполняются задания связанные со спецификой дисциплины.

6. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Иванова, Екатерина Юрьевна. Техника реставрации станковой масляной живописи / Е.Ю.Иванова, О. П. Постернак; Гос. Науч.-исслед. Ин-т реставрации. – М.: Индрик, 2005 – 136 с.
2. Гаррисон Хейзл. Рисунок и живопись : материалы, техника, методы: полный курс / Х. Гаррисон; пер. Е. Зайцевой .— Москва : Эксмо, 2007 .— 253 с.

7.2. Рекомендуемая литература

1. Бошкович, Миклош. Ранняя итальянская станковая живопись [Изоматериал] / М. Бошкович ; пер. с вен. Л. Шаргиной .— Будапешт : Корвина, 1966 .— 25 с.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи / Г.С. Клокова, О.В. Демина, А.В. Инденбом и др. ; отв. Ред. Г.С.Клокова ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет церковных художеств, Кафедра реставрации. – Москва : ПСТГУ, 2016 – 256 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494979> (дата обращения: 22.06.2020).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Копирование произведений станковой живописи» используются мультимедийные ресурсы.