

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.22.04 «КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

Специальность: 54.05.02 Живопись

Специализация: «Художник-живописец (станковая живопись)»

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения: очная

Факультет живописи

Кафедра живописи

Воронеж
2025

Рабочая программа 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.

Разработчик:

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 обязательной 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-5	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах;	Знать: <ul style="list-style-type: none">- основные исторические этапы развития зарубежного и русского искусства от древности до начала XXI века;- теорию и историю искусств от средневековья до современности;- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной живописи;- основные направления и стили живописи XX –

		<p>начала XXI вв.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Творчество мастеров живописи в историческом контексте. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать произведение искусства в контексте композиционно-технических и эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим системам; - применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видео материалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа произведений живописи; - навыками восприятия и анализа образцов различных стилей и эпох.
ПК-4	<p>приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, художественные экспозиции, применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области станковой живописи, копирования произведений искусства, перспективы, анатомии, теории и истории искусств</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - как оформлять выставки, художественные экспозиции. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью использовать приобретенные знания в области станковой живописи, копирования произведений искусства, перспективы, анатомии, теории и истории искусств, для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества.

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:	124	32	32	28	32
Лекции (Л)	-	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	124	32	32	28	32
Консультации	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	137	22	58	17	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 - 28 часов.

5 курс

9 семестр - 32 часа

Итого: 396 часов из них: с преподавателем - 124 часа, самостоятельных - 137 часов, 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	-	-	28	-	-	17
9 семестр								

4.	Копия фрагмента произведения Холст, масло, 40x50 см. Паспорт произведения	72	-	-	32	-	-	40
Итого:		261			124			137

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.

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
6 семестр				
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-5, ПСК-1,1	экзамен
2.	Семестр 7	ОПК-5, ПСК-1,1	экзамен
3.	Семестр 8	ОПК-5, ПСК-1,1	экзамен
4.	Семестр 9	ОПК-5, ПСК-1,1	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.

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.