

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ

Направление подготовки: 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Направленность: Художественно-творческая деятельность в области декоративно-
прикладного и изобразительного искусства

Квалификация выпускника: магистр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Копирование произведений мастеров искусств разработана в соответствии с Федеральным(и) государственным(и) образовательным(и) стандартом(ами) 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, утверждённым приказом Минобрнауки РФ № 1007 от 13.08.2020 г.

Разработал: Еремин В. Е., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензенты: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.
Протокол заседания кафедры № 7 от 03.05.2023 г.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры Протокол заседания кафедры № ____ от
_____ 20__ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности художника путем овладения профессиональными знаниями умениями и навыками копирования произведений искусства; воспитание и развитие необходимой художественной культуры, как одного из основополагающих профессиональных качеств.

Задачи дисциплины:

1. воспитать вкус и овладеть опытом мастеров в изображении природы, освоить основы профессионального искусства.
2. получить опыт осмысления творческого метода определенного автора или школы;
3. научиться применять навыки, полученные при копировании, в работе над своими живописными полотнами

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-4 Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции; выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи

ОПК-4.1. Знать: - специфику и особенности организации экспозиций и творческих мероприятий на основе сформулированных идей.

ОПК-4.2. Уметь: - применять различные проектные методы для организации творческих представлений и проектов, экспериментальных и инновационных идей.

ОПК-4.3. Владеть: - навыками формирования экспозиционных площадок и организации творческих проектов для представления экспериментальных и инновационных идей.

Знать:

- исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ и в соответствующих видах деятельности

методы и способы работы с архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений искусства и станковой живописи.

- технологические особенности материалов, применяемых в станковой живописи

Уметь:

- профессионально применять технику и технологию живописи, рисунка, наброска, для выполнения подготовительного этапа картины

пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений искусства и станковой живописи.

Владеть:

- разнообразными технологическими и техническими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения в области станковой живописи.

- методами применения в своей творческой работе полученных теоретических знаний в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры. - навыками работы с архивными материалами и различными источниками информации при копировании и изучении произведений искусства и станковой живописи

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана. Изучается 5 семестре(ах) обучения.

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, полученных на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах		4	
Общая трудоемкость в часах		144	
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		26	
Лекции		2	
Лабораторные занятия		24	
Самостоятельная работа в часах		79,65	
Форма промежуточной аттестации		экзамен	

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции		2	
Лабораторные занятий		24	

Консультации		2	
Экзамен/экзамены		0,35	
Всего		28,35	

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	: Основные сведения о технике живописи и технологии материалов, используемых при копировании произведений искусства		2			2
2	Выполнение различных приемов живописных работ (этюдов), используемых при копировании произведений искусства.				8	26
3	Выполнение цветowych и тональных этюдов-копий с репродукций и оригиналов (Натюрморт по выбору).				8	26
4	Выполнение копии многофигурной композиции с оригинала картины (По выбору)				8	26
	Итого:		2		24	80

5.2. Содержание:

1. Копирование многослойной живописи старых мастеров (нанесение рисунка).
2. Копирование многослойной живописи старых мастеров (теневая моделировка объемов методом протирки).
3. Копирование многослойной живописи старых мастеров (моделировка света, ведение методом протирки холодного мертвого полутона).
4. Копирование многослойной живописи старых мастеров (насыщение белилами световые зоны, сбалансировать лессировками свет и тень, обобщение).
5. Копирование многослойной живописи старых мастеров (введение цвета методом лессировок).

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

В основе предмета лежит углубленное изучение техники живописи старых мастеров. Мастерский и грамотный подход к созданию картин живописцев прошлых веков является актуальным и в наше время.

Первоначально слушателям предстоит освоить теоретический материал, чтобы сформировать общее представление о ходе работы создания полотен, написанных в прошедших веках. Для обучения будут использованы каталоги и альбомы с иллюстративным рядом. Для большего понимания данной изучаемой области и для закрепления полученных знаний необходимо попробовать применить теоретический материал на практике.

Практическая часть предмета начинается со следующей задачи: скопировать произведение станковой живописи старого мастера. Относительно уровня обучаемого будет выбрано определенное полотно, для выполнения поставленной цели. Процесс копирования начинается с выбора подходящей основы для произведения и нанесения особой имприматуры, необходимой для конкретного произведения. Следующий этап в процессе обучения заключается в приобретении навыка нанесения точного рисунка, соответствующего копируемому произведению. Затем изучение техники гризайль для формирования свето-теневой моделировки формы на картине. После уточнения вышеописанных процессов следует этап введения цвета методом лессировок. Все процессы выполняются в соответствии с точной и выявленной техникой живописи выбранной для копирования картины.

Экзамены и зачеты проводятся кафедрой рисунка и живописи в виде общего кафедрального просмотра.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методическ ие рекомендац ии по выполнению задания (<i>при необходимос ти</i>)	Форма контроля
1.	Основные сведения о технике живописи и технологии материалов, используемых при копировании	Основные сведения о технике живописи и технологии материалов, используемых при копировании произведений	2		просмотр

	произведений искусства	искусства			
2.	Выполнение различных приемов живописных работ (этюдов), используемых при копировании произведений искусства.	Выполнение различных приемов живописных работ (этюдов), используемых при копировании произведений искусства	26	.	просмотр
3	Выполнение цветowych и тональных этюдов-копий с репродукций и оригиналов (Натюрморт по выбору).	Выполнение цветowych и тональных этюдов-копий с репродукций и оригиналов (Натюрморт по выбору).	26		просмотр
4	Выполнение копии многофигурной композиции с оригинала картины (По выбору)	Выполнение копии многофигурной композиции с оригинала картины (По выбору)	26		просмотр

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

- 1 Основные сведения о технике живописи и технологии материалов, используемых при копировании произведений искусства
- 2 Выполнение различных приемов живописных работ (этюдов), используемых при копировании произведений искусства
- 3 Выполнение цветowych и тональных этюдов-копий с репродукций и оригиналов (Натюрморт по выбору).
- 4 Выполнение копии многофигурной композиции с оригинала картины (По выбору)

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

1. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - ISBN 5-691-00475-1: 71.25.

2. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учебных заведений / Н. П. Бесчастнов [и др.]. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 223 с., 16 л. ил. - (Серия "Учебное пособие для вузов"). - Библиогр.: с. 218. - ISBN 5-691-00475-1: 111.10.

3. Штаничева, Н. С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-8291-1124-3; То же [Электронный ресурс]. -

URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094>

4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства. Учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - М.: Академический проект, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-8291-1169-4; То же [Электронный ресурс]. -

URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221093>

б) дополнительная:

1. Виннер, А. В. Материалы масляной живописи / А. В. Виннер; Под общ. ред. И. Э. Грабаря. - М.: Сварог и К, 2000. - 480 с. - Библиогр.: с. 467-470. - ISBN 5-93070-023-0: 100.00.

2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. – 480с.

3. Все о технике: живопись акварелью. Незаменимый справочник для художников. – М.: Арт – Родник, 1998.- 174с.

4. Дорофеева, Ю. Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая школа: учебное пособие / Ю. Ю. Дорофеева, А. А. Моисеев. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 128 с. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01942-5; То же [Электронный ресурс]. -

URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234846>.

5. Делакруа. Дневник в 2-х томах. – М.: Искусство, 1961. - Т.1. – 524с.

6. Еремин, В. Е. Техника живописи маслом [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по дисциплине "Живопись" для студентов худож.-графических фак. / В. Е. Еремин; Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - 100.00.

7. Еремин, Владимир Евгеньевич. Техника живописи маслом: учеб.-метод. пособие по дисц. "Живопись" для студ. художественно-графических фак. / Еремин, Владимир Евгеньевич; Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома: КГУ, 2008. - 35 с. - Библиогр.: с. 34-35. - 20.00.

8. Иогансон Б. В. За мастерство в живописи,- М. Изд. АХ СССР, 1952. - С. 87 — 89.

9. Иогансон Б. В. О живописи.- М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1960. - 80 с.

10. Иттен И. Искусство цвета. / Пер. с нем. Л. Монаховой. – 2-е изд.– М., 2001 М.: Д. Аронов. – 96 с.

11. Кальнинг, А. К. Акварельная живопись: краткое руководство: [учеб. пособие для худож. и худож.-промышл. училищ] / А. К. Кальнинг. - М.: Искусство, 1968. - 76 с.: ил. - Библиогр.: с. 76 (11 назв.). - 0.59.

12. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М.: Сварог и К", 2002. - 504 с.: ил. - ISBN 5-93070-014-1: 170 Киплик Д. И. Техника живописи. - М.: СВАРОГ

1998. – 503 с.(1 экз.); 2002 г.- 44; 2001г.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс],

URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>

2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные мастерские №: 60, 61, 62, 64, 54 а, 57, 59.

Специальное оборудование учебных мастерских (аудиторий):

№ 60 - стулья (30 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), натурные столы (2 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.), печатный станок (1 шт.);

№ 61 – стулья (22 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж (2 шт.);

№ 62 – стулья (20 шт.), учебные мольберты (14 шт.), софиты (2 шт.), натурные столы (8 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 64 – стулья (14 шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), подиумы для натурны (3 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 54а – стулья (17 шт.), подиумы для натурны (2 шт.), софит (1 шт.), учебные мольберты (13 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (1 шт.);

№ 57 – стулья (15 шт.), натурные столы (3 шт.), подиум для натурны (4 шт.), учебные мольберты (17 шт.), стеллаж для натуральных предметов (2 шт.);

№ 59 - стулья (20 шт.), учебные мольберты (12 шт.), софиты (1 шт.), подиум (1 шт.), натурные столы (2 шт.), стеллаж для натуральных предметов (1 шт.).

Основным методом обучения рисунку положено рисование с натурны, поэтому согласно программе с 5-8 семестр учебные занятия обеспечиваются моделью

натурщика (портрет, фигура). Натурщик принимается на работу на основе почасовой оплаты труда.