

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зав. кафедрой
«Живопись»
Н.А. Незговорова

«12» мая 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА**

Уровень образовательной программы: Специалитет
Специальность: 54.05.02 «Живопись»
Специализация: №5 «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)»
Форма обучения: Очная
Факультет: Художественный
Кафедра: Живопись

Распределение по семестрам

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		4	
3	108	48	60	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Разработчик: Серикова Т.Ю.
доцент кафедры живописи

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Цели

Дисциплина «Копирование произведений искусства» помогает накапливать расширять профессиональный опыт и навыки. Копирование произведений великих мастеров дают все условия к совершенствованию техник и технологически грамотного ведения работы, а также воспитанию хорошего вкуса молодых художников.

Главными целями являются: Изучение и копирование высоких образцов живописи и рисунка великих мастеров русской и европейской школы изобразительного искусства. Получение необходимых знаний и навыков для успешного копирования произведений живописи и графики.

1.2 Задачи

Дисциплина осваивается базирясь на основе знаний предшествующих эпох. Необходимо овладеть классической базой, составляющей основу изобразительного мастерства. Тем самым это определило *главные задачи* данной дисциплины, а именно:

- понимание необходимости копирования в процессе обучения для молодого художника;
- ознакомление с правилами копирования масляной и темперной живописи;
- умение правильно выбрать и подготовить основу для копии рисунка или живописи;
- умение правильно выбрать и подготовить соответствующие материалы и инструменты для копирования рисунка или живописи: кистей, красок, различных графических материалов;
- научиться вести работу последовательно в соответствии с работой мастера;
- выполнение копии, максимально точной к оригиналу;
- профессиональное техническое и технологическое овладение основными художественными материалами рисунка и графики: графитного, ретушного, мелового, пастельного карандаша, а также сепии, сангины, древесного угля и акварели;
- совершенствование мастерства посредством овладения знаний при копировании изображений графики и живописи великих мастеров.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Копирование произведений искусства» включена в вариативную часть Блока 1 и изучается в течение 4 семестра в объеме 60 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплин

В процессе изучения дисциплины формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в матрице компетенций для данной дисциплины определены компетенции и планируемые результаты изучения для их формирования:

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	Знать: -действующие правовые нормы, имеющихся ресурсов и ограничений; алгоритмы поиска оптимальных способов решения задач в рамках поставленной цели; способы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее достижение; технологию проектирования ожидаемых результатов решения поставленных задач. Уметь: -проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; качественно решать конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; публично представлять результаты решения задач исследования, проекта, деятельности. Владеть: -навыками проектирования, решения и публичного представления результатов решения задач исследования, проекта, деятельности.
ОПК-3 - способность использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	Знать: -область применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта, свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий Уметь: -использовать полученные знания, навыки и личный творческий опыт в будущей деятельности

	<p>Владеть: -опытом использования знаний, умений и творческих навыков в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.</p>
<p>ПК -2 -способность профессионально владеть художественными материалами и технологиями, применять их в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи</p>	<p>Знать: -художественные материалы и технологии, применяемые в области станковой живописи.</p> <p>Уметь: -осуществлять выбор наиболее подходящих материалов для выразительного изображения природы. -Изобразить фигуру человека средствами изобразительного искусства с помощью нужного материала. -применять на практике знания и технологии материалов при работе над рисунком.</p> <p>Владеть: -разнообразными технологическими приемами изобразительных материалов. -навыками работы с различными художественными материалами для выполнения натуральных постановок как коротких, так и длительных</p>
<p>ПК-3 -способность использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства</p>	<p>Знать: - выдающиеся достижения в области мировой и отечественной истории искусства и культуры.</p> <p>Уметь: -использовать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования широкого кругозора интереса к изучению отечественной культуры и искусства</p> <p>Владеть: -методикой обучения и воспитания всесторонне развитой личности обучающегося</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	4 семестр	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	60	60
практических	60	60
Самостоятельная работа (всего)	48	48
Вид промежуточной	Экзамен	

аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)		
Общая трудоёмкость, час	108	108
ЗЕ	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1 . Содержание разделов дисциплины

4 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы) описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации.	Компетенции
Введение.	Введение в специальность. Исторический обзор. Значение навыков и опыта копирования при реставрации, а также в создании собственных произведений живописи и графики. Виды копирования. Способы копирования произведений мастеров.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3
Копирование произведений станковой масляной живописи.	На чем основывается выбор произведения для копирования. Размер копии относительно размера произведения. Выбор основы, грунта, красочной палитры. Последовательность выполнения копии в соответствии с последовательностью исполнения работы мастером. Завершение копии и покрытие ее лаком. Хранение. Чтение соответствующей литературы.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3
Копирование произведений графики.	Выбор произведения для копирования. Виды копирования соответственно целям копирования. Размер копии. Выбор основы для копирования рисунка. Последовательность исполнения. Техника исполнения. Хранение.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3
Копирование произведений темперной живописи.	Копирование Монументальной и станковой живописи темперой. Основы и материалы для копирования. Выполнение картона. Колерная система монументальной живописи. Последовательность исполнения. Хранение	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3
Копирование наброска художников русской или зарубежных школ.	Выбор произведения для копирования. Выбор размера максимально близкий к оригиналу. Выбор основы, графических материалов и тонировки-основы для рисунка. Последовательное выполнение и соблюдение технических приемов мастера.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3
Копирование студий художников русской или зарубежных школ.	Выбор произведения для копирования. Выбор размера максимально близкий к оригиналу. Выбор основы, графических материалов и тонировки-основы для рисунка. Последовательное выполнение и соблюдение технических приемов мастера.	УК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-3

5.2 . Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Введение.	2		2
Копирование произведений станковой масляной живописи.	14	12	26
Копирование произведений графики.	12	9	21
Копирование произведений темперной живописи.	12	9	21
Копирование наброска художников русской или зарубежных школ.	10	9	19
Копирование студий художников русской или зарубежных школ.	10	9	19

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Бычинский, Владимир Николаевич. Инструменты, материалы и методика копирования в залах Государственного Эрмитажа картин старых мастеров : учебно-методическое пособие / Владимир Николаевич Бычинский. — Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 64 с. : ил. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4296. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
Бычинский, Владимир Николаевич. Инструменты, материалы и методика копирования в залах Государственного Эрмитажа картин старых мастеров : учебно-методическое пособие / Владимир Николаевич Бычинский. — Красноярск : СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 64 с. : ил.
2. Гренберг, Юрий Израилевич. Технология станковой живописи. История и исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки,

2019. — 336 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111449/#1>. — ISBN 978-5-8114-2703-1. — ISBN 978-5-91938-443-4.
3. Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи : учебное пособие / Дмитрий Иосифович Киплик. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 592 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/140725/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5312-2. — ISBN 978-5-4495-0610-8.

6.2 . Дополнительная литература

1. Алексеев-Алюрви, Ю. В. Основания и грунты для станковой живописи: Секреты ремесла живописи [Текст] : (иллюстрированный справочник для художников) / Ю. В. Алексеев-Алюрви. — Москва : АРТ-Алюрви, 2010. — 202 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-91866-001-0
2. Копируем картины великих художников : 30 шедевров от Ренессанса до нашего времени / Н. А. Белохвостова. — Москва : Арт-Родник, 2007. — 160 с. : ил.: тв. — ISBN 978-5-9561-0280-0
3. Лушников, Борис Васильевич. Рисунок: изобразительно-выразительные средства [Электронный ресурс] : рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Борис Васильевич Лушников. — Электрон. текст. изд. — Москва : ВЛАДОС, 2012. — 240 с. — (Изобразительное искусство) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/96263/#1>. — ISBN 5-691-01575-3.
4. Манин, Юрий Аркадьевич. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов России по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусства в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению (специальности) 070904 монументально-декоративное искусство и по направлению (специальности) 070901 живопись / Юрий Аркадьевич Манин. — Электрон. текст. изд. — Москва : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2014. — 265 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/73839/#3>. — ISBN 978-5-87627-060-3.
5. Паранюшкин, Рудольф Васильевич. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Рудольф Васильевич Паранюшкин. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 104 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/64347/#3>. — ISBN 978-5-8114-1974-6. — ISBN 978-5-91938-229-4.
6. Паррамон, Х. М. Как копировать шедевры живописи / Х. М. Паррамон. — Санкт-Петербург : Аврора, 1997. — 88 с. : ил.: мяг. — (Путь к мастерству) . — ISBN 5-7300-0660-8
7. Практикум основ копийной техники : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020900 - искусствоведение / Алтайский государственный университет. — Барнаул : Издательство Алтайского университета, 2008. — 55 с.
8. Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов вузов / Николай Николаевич Ростовцев. — Москва : Просвещение, 1989. — 207 с. — ISBN 5-09-000956-2
10. Учебный рисунок. I - V курс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Сибирский государственный институт искусств (СГИИ) имени Д. Хворостовского. —

1 файл в формате PDF. — Красноярск : Полиграфический сектор СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. — 70 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4057

11. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Секреты живописи старых мастеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 368 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112798/#3>. — ISBN 978-5-8114-2356-9. — ISBN 978-5-91938-340-6.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза)или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php>(в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы - 2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2 шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м2, с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)

- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0. Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.