

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д15 КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

по специальности
54.05.02 Живопись
(уровень специалитета)

Специализация
Художник-живописец (станковая живопись)

Квалификация
Художник-живописец (станковая живопись)

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 6 лет
Форма обучения – очная

Челябинск

Рабочая программа дисциплины «Копирование произведений искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, специализация «Художник-живописец (Станковая живопись)».

Разработчик: В.Н. Питиримов, преподаватель отделения живописи.

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	5
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.4. Объем дисциплины	8
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
2.2. Содержание лекционных и практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	9
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	13
3.2. Список основной и дополнительной литературы	13
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	15
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	16
5. Методические рекомендации преподавателю.	17
6. Методические указания для студентов	18
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	19
8. Краткий словарь специальных терминов.....	21

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины являются:

- изучение и копирование высоких образцов живописи известных мастеров русской и европейской школы изобразительного искусства;
- знание теоретических основ техники и технологии живописи;
- знание практических методов техники и технологии живописи в ведении работы;
- используя теоретические знания, вырабатывать умения и навыки профессионального владения художественными материалами, приемами и техническими средствами;
- получение необходимых знаний и навыков для успешного копирования произведений станковой живописи;

Задачи дисциплины:

- 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, угля и акварели.
- Совершенствование мастерства посредством овладения знаниями при копировании изображений графики и живописи великих мастеров.

Чтобы освоить ведение работы на высоком профессиональном уровне, студенту необходимо постигнуть опыт старых мастеров, дающих нам высочайшие образцы культуры технологического ведения работы в сочетании со знанием свойств тех или иных материалов, применяющихся в искусстве. Приобретение знаний, необходимых в работе современного художника, делающих произведения эстетически красивыми, долговечными, технически и грамотно выполненными.

Данной программой предусмотрено проведение занятий для приобретения теоретических и практических знаний, сроки выполнения которых определены программой. Практические задания обусловлены необходимостью опытного закрепления пройденного материала, а также приобретения личного творческого опыта, по необходимости применяемого в классных и творческих работах. Все

задания предусматривают работу над изучением и использованием как материалов, применяющихся в произведении искусства, так и технических способов исполнения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д15 «Копирование произведений искусства» является составной частью дисциплин Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), специализация Художник-живописец (Станковая живопись).

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой живописи.

Дисциплина «Копирование произведений искусства» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Живопись», «Техника и технология живописи» в системе среднего профессионального образования.

Для освоения дисциплины «Копирование произведений искусства» студенты должны уметь соотносить получаемые знания в контексте с дисциплинами «Живопись» и «Общий курс композиции». Навыки, полученные при изучении дисциплины «Копирование произведений искусства» являются базовыми для освоения дисциплины «Живопись» и «Техника станковой живописи и технология живописных материалов».

Художник-живописец должен быть готов к практической работе при выполнении художественных произведений. Студент должен уметь работать в различных графических и живописных материалах, свободно владеть различными техниками, знать исторически сложившиеся стили в изобразительном искусстве для успешного освоения дисциплины «Копирование произведений искусства».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Копирование произведений искусства»

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.</p>	<p>Знает: - закономерности создания художественных образов и художественного восприятия;</p> <p>Умеет: - формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;</p> <p>Владеет: - навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.</p>

<p>ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p>	<p>Знает: - методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;</p> <p>Умеет: - определять методы и способы выполнения профессиональных задач; - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности;</p> <p>Владеет: - навыками ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;</p>
<p>ОПК- 3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знает: -особенности художественных материалов, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, станковой живописи; - техники и технологии изобразительного искусства применяемые в изобразительных и визуальных искусствах;</p> <p>Умеет: -профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства, станковой живописи, графики;</p> <p>Владеет: - навыками оценки эффективности и качества выбранных методов решения задач в художественно-творческой деятельности.</p>
<p>ОПК-5 Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.</p>	<p>Знает: - основные этапы и историко-художественные эпохи мирового и отечественного искусства; -основные стили, направления, течения, национальные художественные школы мирового и отечественного искусства;</p> <p>Умеет: - рассматривать художественное произведение в динамике исторического, художественного и социально - культурного процесса; - выявлять жанрово-стилевые особенности произведения изобразительного искусства, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;</p> <p>Владеет: - навыками выявления жанрово-стилевых особенностей</p>

	произведения изобразительного искусства, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;
<p>ПКО-1 Способен создавать произведения изобразительного искусства в различных стилях, жанрах и формах</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры живописи; - художественные особенности различных стилевых течений в живописи; - технологии и технику живописи выдающихся художников-живописцев; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; - разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания картины; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; - разнообразными техническими и технологическими приёмами творческого процесса при создании художественного произведения; - навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства;
<p>ПК-1 Способен создавать произведения станковой живописи, владеет приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, рисунком, принципами выбора стилистики и техники исполнения конкретного произведения станковой живописи</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -изобразительные средства станковой живописи, приёмы стилистики и создания произведения станковой живописи; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами рисунка и живописи; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения.
<p>ПК-6 Способен к созданию и демонстрации авторских произведений изобразительного искусства на различных выставочных площадках (в галереях, выставочных залах); участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать и демонстрировать авторские произведения изобразительного искусства на различных выставочных площадках (в галереях, выставочных залах); - участвовать в организации и проведении профессиональных конкурсов и фестивалях; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками поиска необходимой информации о профессиональных выставках, конкурсах и фестивалях в сети Интернет;

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Копирование произведений искусства» составляет 72 часа(2 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 32 часа;

(из них: лекции: 12 часов, практические занятия: 20 часов)

самостоятельная работа — 40 часов.

Время изучения дисциплины 5 семестр.

Формы промежуточного контроля — 5 семестр — зачет.

Программа дисциплины «Копирование произведений искусства» реализуется в форме лекционных, практических мелкогрупповых занятий и самостоятельной работы студентов.

Объем дисциплины по годам обучения

	всего	5 семестр
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции	12	12
Практические занятия (ПЗ)	20	20
Семинары (С)	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	40	40
В том числе:		
Курсовой проект (работа)	-	-
Расчетно-графические работы	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачет	Зачет
Общая трудоемкость час	72	72
з. е.	2	2

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
1.	Введение	5	2	2	-	-	-	-	Устный опрос
2.	Копирование произведений станковой масляной живописи	5	14	2	4	-	-	8	Индивидуальная консультация, просмотр

3.	Копирование произведений графики	5	14	2	4	-	-	8	Индивидуальная консультация, просмотр
4.	Копирование произведений темперной живописи	5	14	2	4	-	-	8	Индивидуальная консультация, просмотр
5.	Копирование наброска художников русской или зарубежных школ	5	14	2	4	-	-	8	Индивидуальная консультация, просмотр
6.	Копирование студии художников русской или зарубежных школ	5	14	2	4	-	-	8	Индивидуальная консультация, просмотр
	Всего:	5	72	12	20	-	-	40	Зачет

2.2. Содержание лекционных занятий III курс, 5 семестр

Тема 1. 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.

Тема 2. 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.

Тема 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.

Тема 4. Копирование произведений темперной живописи

Копирование монументальной и станковой живописи темперой. Основы и материалы для копирования. Выполнение картона. Колерная система монументальной живописи. Последовательность исполнения. Хранение

Тема 5. 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.

Тема 6. Копирование штудий 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.

2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

III курс 5 семестр

Тема 2. Копирование произведений станковой масляной живописи

Практическая работа № 1. Подготовка подрамника. Натяжка холста. Знакомство студентов с требованиями к подрамнику, выбор материала. Подбор параметра планок подрамника под размер произведения, правильная обработка подрамника, сбор его. Студенты изучают разные способы натягивания грунтованного и негрунтованного холста. Крепление холста коваными, сапожными гвоздями, скобами. Параллельность льняных нитей по сторонам подрамника.

Тема 3. Копирование произведений графики

Практическая работа № 2. Подготовка бумаги и пера. Соотношение копии оригинала – один к одному. Подбор фактуры бумаги для работы пером. Шероховатая фактура не годится для перьевого копирования. Приготовить 3-4 тростниковые трубочки или металлическое перо необходимого номера. Острым перочинным ножом выточить перья. Для работы взять коричневую тушь или акварель (марс коричневый, сиена жженая, умбра натуральная и др.)

Тема 4. Копирование произведений темперной живописи

Практическая работа № 3. Подготовка основы под левкас. Выбор сухой прямоугольной деревянной доски толщиной 2-4см. Приготовление грунта (левкаса): смесь тонкого порошка мела и желатинового или рыбьего клея. Приклеивание марлевой поволоки. Нанесение 3-4 слоев грунта. Просушка и шкурение перед каждым новым слоем.

Тема 5. Копирование наброска художников русской или зарубежных школ

Практическая работа № 4. Подготовка бумаги и обожженного угля. Соотношение копии оригинала – один к одному. Фактура бумаги – разная. Уголь

толщиной не более 8мм. Уголь затачиваем острым ножом под углом 25-30 градусов. Наброски закрепляем лаком для волос с расстояния 25-30см.

Тема 6. Копирование студий художников русской или зарубежных школ

Практическая работа № 5. Подготовка бумаги и карандаша. Соотношение копии оригинала – один к одному. Выбор фактура бумаги. Тонирование бумаги. Выбор материала ластика и его заточка.

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы:

Тема 2. Копирование произведений станковой масляной живописи

Углубленное исследование всех растворяющих составов для масляной живописи. Определение пригодности растворителей (по номерам), очищенный уайт-спирит, терпентины, ореховое и льняное масло, лаки для живописи (акриловый, даммарный, пихтовый, кедровый, копаловый и других) для длительной работы. Выработка для своих копийных, работ наиболее оптимальных сочетаний всех компонентов живописи.

Тема 3. Копирование произведений графики

Выбор материала бумаги. Натяжение бумаги на планшет. Тонирование бумаги. Подготовка тростникового пера.

Тема 4. Копирование произведений темперной живописи

Подготовка основ под темперную живопись. Возможные основы: оргалит, холст на картоне, холст на подрамнике. Проклейка, выравнивание. Приготовление эмульсионного грунта. Размер - 30х40см. Выполняется полный объем работ по подготовке основания под темперную живопись.

Тема 5. Копирование наброска художников русской или зарубежных школ

Выбор материала бумаги. Натяжение бумаги на планшет. Тонирование бумаги. Подготовка карандаша

Тема 6. Копирование студии художников русской или зарубежных школ

Выбор материала бумаги. Натяжение бумаги на планшет. Тонирование бумаги. Подготовка карандаша. Заточка ластика

Примерный перечень вопросов для самоконтроля:

1. Копирование. Виды копий.
2. Эволюция в технике копирования.
3. Древнерусская традиция копирования.
4. Метод работы пастелью, сангиной, углем.
5. Приготовление основы под масляную и темперную живопись.
6. Ткани, холсты, картон, бумага. Подрамники.
7. Классическая техника масляной живописи.

8. Оптические основы различных способов смешения цветов.
9. Европейские традиции копирования.
10. Сохранность масляной живописи.
11. Классическая техника темперной живописи.
12. Копирование как способ обучения.
13. Классическая техника акварельной живописи.
14. Инструменты и оборудование, применяемые в изобразительном искусстве.
15. Российская академическая школа копирования.
16. Основная характеристика разбавителей, применяемых в живописи.
17. Грунты, назначение грунта, структура грунта, клеевые, масляные.
18. Правила копирования в музее.
19. Учебное и коммерческое копирование.
20. Нарушение технологии масляной живописи: прожухание, трещины, кракелюры.
21. Цветовой тон и цветовая насыщенность.
22. Основные свойства масляных красок, технологические особенности смешения пигментов.
23. Холст: натягивание, проклеивание, сушка.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Копирование произведений искусства» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература набирается из расчета не менее 2 экземпляров на 10 обучающихся, а дополнительная из расчета не менее 1 экземпляра на 10 обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Список основной литературы

1. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08037-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516925> (дата обращения: 13.09.2023)

Список дополнительной литературы

1. Вибер, Ж. Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520431> (дата обращения: 21.09.2023).
2. Гренберг, Ю. И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи : учебное пособие / Ю. И. Гренберг, С. А. Писарева. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 192 с. — ISBN 978-5-507-45101-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263177> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование : учебное пособие / Ю. И. Гренберг. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-507-45100-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263165> (дата обращения: 22.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследования / Ю. И. Гренберг. — Москва : Изобразительное искусство, 1982. — 320 с. : ил. — Текст : непосредственный.

5. Образцы для копирования. Голова. Рисунки западноевропейских художников : учебное пособие. Вып. 1 / составители : В. А. Могилевцев, Д. В. Дергунов ; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. – Санкт-Петербург : Артиндекс, 2019. – 16 листов. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
6. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии художеств XVIII – XIX вв. : [учебное пособие] / составитель В. А. Могилевцев. – [1-е изд.]. – Санкт-Петербург : 4арт, 2013. – 132 с. : цв. ил. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
7. Стерхов, К. В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Всё о пленэре : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-4728-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133483> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Стерхов, К. В. Полный курс акварели. Цветы : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1965-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69801> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Стерхов, К. В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От Востока к Западу / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-2077-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/91840> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Стерхов, К. В. Полный курс акварели. Портрет : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1667-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50697> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Стерхов, К. В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От классики к современному искусству : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1746-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50699> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Стерхов, К. В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Стихия воды : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1518-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

- библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50696> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Стерхов, К. В. Полный курс акварели. Пейзаж : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1431-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50698> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Стерхов, К. В. Полный курс акварели. Морской пейзаж : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. — 32 с. — ISBN 978-5-8114-1388-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/50700> (дата обращения: 13.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — Москва : Изобразительное искусство, 1989. — 320 с. : ил. — Текст : непосредственный.
16. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/94865.html> (дата обращения: 21.09.2023). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
17. Учебный рисунок : [учебное пособие] / [составитель В. А. Могилевцев ; Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина]. — Санкт-Петербург : Артиндекс, 2016. — 284 с., ил. — Текст : непосредственный.
18. Учебный рисунок в Академии художеств : [альбом] / под ред. Б. С. Угарова ; авт.-сост. Д. А. Сафаралиева. — Москва : Изобразительное искусство, 1990. — 160 с. : ил. — Изображение (неподвижное ; двумерное) : непосредственное.

3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010 - . — URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

- **Электронные библиотеки:**

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ

<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова

<http://www.klassika.ru/> - Русская классика

<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

- **Библиотеки:**

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека

<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

- **Культура:**

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
<http://www.russianculture.ru/> - Культура России
<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
<http://www.museum.ru/> - Музеи России

- **Искусство:**

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства
<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея
<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства
<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информио», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся учебной аудиторией № 105, оборудованной специализированным оборудованием: мольберты, софиты, стойки для софитов. Материалы – планшеты, разнообразные рисовальные принадлежности, бумага разных видов и размеров; стулья (количество зависит от числа студентов в группе).

Методический фонд кафедры содержит работы студентов по предмету «Копирование произведений искусства», выполненные в предыдущие годы. Предметы из натюрмортного фонда факультета изобразительного искусства (учебно-методические пособия, драпировки, предметы натюрмортного фонда и т.п.).

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в

компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Копирование произведений искусства»

Курс «Копирование произведений искусства» предполагает лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студентов. Проводится традиционный метод лекции-беседы.

Лекционный материал следует сопровождать демонстрацией методических наглядных пособий: лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров, тех или иных материалов графики и живописи.

В курсе «Копирование произведений искусства» основной акцент делается на практические занятия и самостоятельную работу студентов. Таким образом, будущий художник-живописец не только использует и закрепляет свои познания в данной области, но и проводит исследования, сравнения, ищет пути решения задач, развивает художественное мышление.

Обучаясь мастерству студент должен быть ориентирован на изучение методов профессиональной деятельности и мышления. Студент должен получить фундаментальные теоретические знания и практические навыки по дисциплине «Копирование произведений искусства», при этом хорошо ориентироваться в свойствах материалов, применяемых в живописи и графике, в методах использования их в процессе творчества художника. Уметь на практике применить широкие познания в области колористического построения произведения, влияние цветового и тонового решения на выразительность художественного образа.

Для более прочного усвоения учебного материала преподавателю следует приводить примеры из творчества известных художников, произведения которых созданы в различных техниках (акварель, гуашь, темпера, масло, акрил, пастель, уголь, карандаш, перо и т.д.).

Полученные теоретические знания студенты закрепляют во время проведения практических занятий на живописи (приготовление подрамников, грунтов, эмульсий для темперной живописи, тонирование бумаги под графику).

Прохождение данной дисциплины необходимо для воспитания квалифицированного специалиста, художника – живописца, педагога по изобразительному искусству.

Изучение курса предполагает дальнейшее применение приобретенных знаний на практике на дисциплинах профессиональной подготовки: «Живопись», «Общий курс композиции», на всех видах практик, а так же для выполнения выпускной квалификационной работы.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Копирование произведений искусства»

Курс лекций по дисциплине «Копирование произведений искусства» предполагает изучение свойств разного вида живописи и графики; основы под масляную и темперную живопись, наиболее распространенные методы ведения живописи; сохранность масляной живописи; краткие сведения об истории развития техники живописи. По прохождению данной дисциплины студенты должны уметь применять на практике полученные знания.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям. Для скорейшего усвоения такого рода материала целесообразно вести краткий конспект.

При работе маслом следует изучить книги по технологии классической живописи. Принципиальное отличие живописного метода старых мастеров от приемов современной живописи лежит в способе построения живописного изображения, а именно – его четкого разделения. Технология классической живописи предполагает три красочных слоя – пропись, подмалевки и колористический слой, каждый из которых, в свою очередь, сосредотачивает внимание на определенной задаче.

Студентам необходимо знание технологии классической живописи и рисунка. Необходимо также владение практическими навыками их применения в учебной и творческой работе. Эти знания и практические навыки являются важной составной частью профессионального мастерства художника - живописца.

Критерии оценивания практических заданий:

- Выполнение полного объема практических работ семестра.
- Владение художественными средствами и технологией станковой живописи.
- Техническое мастерство студента.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Для оценки знаний и навыков обучающихся в период проведения текущего контроля используется пятибалльная оценочная шкала с точной характеристикой каждого балла:

- **«отлично»:** правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра; уверенное владение художественными средствами станковой живописи; высокое техническое мастерство при выполнении практических заданий, более 90% правильных ответов при устном опросе;
- **«хорошо»:** правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра, но не в полном объеме; не всегда уверенное владение художественными средствами станковой живописи; хорошее техническое

мастерство при выполнении практических заданий; не менее 80% правильных ответов при устном опросе;

- **«удовлетворительно»:** не всегда качественное выполнение практических работ в течение семестра, не в полном объеме; не уверенное владение художественными средствами; студент демонстрирует не всегда грамотное техническое мастерство при выполнении практических заданий; не менее 70% правильных ответов при устном опросе;
- **«неудовлетворительно»:** не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; неумение грамотно использовать в учебной и творческой работе художественные средства; студент не владеет техническим мастерством при выполнении практических заданий; менее 60% правильных ответов при устном опросе.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,

– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации

(письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Глоссарий

1. *Грунт* – предохранительный защитный слой между основой и красочным слоем живописи. Грунты в зависимости от входящих в их состав связующих веществ бывают: клеевые, эмульсионные, полумасляные и масляные.
2. *Средневековая темперная живопись (икона)* – состояла из четырёх-пяти слоёв, расположенных в следующем порядке: основа, грунт, красочный слой, защитный слой.
3. *Краquelюр* – растрескивание красочного слоя от неправильного соблюдения технологического процесса или механических повреждений.

4. *Уменьшенная копия* – исполнена в размерах, меньших оригинала;
5. *Лак для живописи* – раствор смол в маслах и различных растворителях.
6. *Левкас* – грунт в древнерусском изобразительном искусстве, приготовленный из порошка мела или алебаstra и мездрового, осетрового и подобных им клеев.
7. *Лессировка* – тонкое наложение прозрачных слоёв красок на живописный слой, в основном применяется при технике трёхслойной живописи.
8. *Пастозность* – определяется однородной, нормальной (в основном непрозрачной) консистенцией красок.
9. *Повторение* – копия, равная по размеру оригиналу, написанная и подписанная самим автором;
10. *Пигмент* – это красящие вещества, которые обладают цветом и способностью окрашивать различные материалы. Неорганического происхождения – минеральные пигменты, органического – органические красители.
11. *Копия* – исполнена без прямого участия автора или после его смерти (ученические копии);
12. *Подмалёвок* – нанесение красочного слоя на подготовленный рисунок.
13. *Пожухание* – чрезмерная потеря краской масла, сопровождается поматованием, помутнением, понижением тона красочной поверхности.
14. *Проклейка* – покрытие тонким клеевым раствором основы под живопись (холст, картон, бумага и др.) перед нанесением грунта.
15. *Прописка* – выполнение второго этапа при многослойной живописи по просохшему подмалёвку.
16. *Растворитель* – это в основном эфирные масла растений и некоторые фракции нефти.
17. *Реплика* – копия, исполненная в размерах, отличных от оригинала, самим автором или под его наблюдением;
18. *Техника «а ля прима»* – живопись, состоящая из одного слоя красок.
19. *Темпера* – живопись, исполненная красками, стёртыми на эмульсионном связующем. Один из древнейших способов живописи.
20. *Факсимиле* – фотографические или репродукционные копии
21. *Трёхслойная живопись* старых мастеров – три этапа : подмалёвок, прописка, лессировка.
22. *Энкаустика* – представляет собой краски, связующим веществом которых является воск с добавлением смолы и масла.
23. *Линия* – это протяженное движение пера по бумаге.
24. *Штрих* – короткая линия. Линия может иметь и самостоятельное значение, штрих – в совокупности с другими штрихами.
25. *Штрихование* – это совокупность коротких и быстрых движений пера
26. *Пластика* – это условное, зрительное движение элементов изобразительных средств.