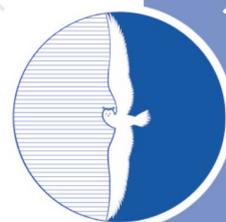

Кафедра живописи и графики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОПИЙНАЯ ПРАКТИКА

Специальность: 54.05.02. Живопись
Квалификация выпускника: Художник-живописец (Станковая живопись) Форма обучения: очная

Якутск
2017

Учебно-методическим советом АГИКИ от «06» сентября 2017 года, протокол № 1

Составитель Д.А. Бойтунов, доцент

ВВЕДЕНИЕ

Копийная практика для студентов 3 курса (6 семестр) обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись, относится к производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Проводится в групповой форме и форме индивидуальных заданий, утвержденных кафедрой живописи и графики АГИКИ, в течение 7 недель, 11 з.ед. Способы проведения копийной практики: стационарная; выездная.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по направлению подготовки 54.05.02 Живопись.

Цель практики: практическое освоение техники и технологии живописных материалов в области копирования живописных произведений старых мастеров (Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.). Цель копирования – точно повторить процесс работы мастера. Знакомство с музейными коллекциями (академическая станковая живопись).

знать:

- основные памятники искусства и культуры, выдающихся произведений станковой живописи Русского и Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.

- знать профессиональную терминологию;

- техники и технологии живописных материалов масляной живописи старых мастеров;

- технологические особенности материалов, применяемые в копировании произведений живописи;

уметь:

- на практике применять знания по перспективе и анатомии в творческих произведениях;

- разбираться в качестве материалов, применяемых в копировании живописи;

- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений искусства или работе над композицией в технике литография;

- соблюдать последовательность процесса работы копирования;

владеть:

- средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области масляной живописи;

- навыками изучения и копирования выдающихся произведений живописи старых мастеров;

- практическими навыками подготовки подрамника и натяжки холста, нанесения грунта;

Содержание практики: организация рабочего места (инструктаж техники безопасности и правила поведения в организации); подготовка холста на

подрамнике; работа с фотокопией для перевода рисунка на поверхность; поэтапная работа над копией: создание имприматуры (цветная тонировка по грунту); работа с локальными цветовыми фрагментами; послойная лессировка; обработка деталей. Знакомство с музейными коллекциями (академическая станковая живопись).

Формируемые компетенции:

Наименование компетенции	Код компетенции
способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;	ПК-2
способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи	ПСК-1.4
способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи	ПСК-1.9
владением техникой безопасности при работе с художественными материалами	ПСК-1.10

1. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Наименование раздела, темы и содержание	Количество часов					
	Всего	в том числе по видам учебных занятий				
		Аудиторные			Самосто-ятельная работа	Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
лекции	Практическое занятие	Семинарские занятия	Лабораторные занятия			
1	2	3	4	5	6	7
6 семестр						
Раздел 1.						
Тема 1. Вводная. Цели и задачи музейной (копийной) практики; знакомство с нормативно-правовыми документами организации; организация рабочего места (инструктаж техники безопасности и правила поведения в организации) СРС: Изучение коллекции художественных	24		12		12	

музеев и фондах (академическая станковая живопись) Сравнение и анализ , особенности живописных техник						
Тема 2. Выбор работы для копирования; Подготовка холста на подрамнике: натяжка холста на подрамник, проклейка, грунтовка в соответствии с требованиями технологии живописных материалов; создание имприматуры (цветная тонировка по грунту)	40		20		20	
Тема 3. Работа с фотокопией для перевода рисунка на поверхность. Снятие кальки с фотокопии, перевод на холст с кальки, уточнение рисунка.	96		48		48	
Тема 4. Поэтапная работа над копией: Пропись, подмалевок, лессировка.	116		58		58	
Тема 5. Обработка деталей. Завершение работы. Экетаж и оформление работы	120		60		60	
Итого 6 в семестре:	396		198		198	Зачет с оценкой

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№	Наименование раздела, темы и содержание	Вид учебного занятия	Количество часов
Раздел 1.			
1	Тема 1. Вводная. Цели и задачи музейной (копийной) практики – точно повторить процесс работы мастера. Знакомство с музейными коллекциями (академическая станковая живопись). Знакомство с нормативно-правовыми документами организации; организация рабочего места (инструктаж техники безопасности и правила поведения в организации):. Техника безопасности в музее включает в себя обязательные правила для копирующих, соблюдение которых строго обязательно. Включает в себя распорядок времени, контроль со стороны музейных работников, правила поведения копирующих, правила ведения копии. Правила ведения копии регулируются со стороны администрации музея и организаторов практики. Обычно правила включают в себя: время, в которое предлагается к выполнению копии, длительность работы, выполнение обязательных требований (покрытие пола на котором стоит копирующий специальной пленкой, площадь покрытия, размеры и модель мольберта, защита ножек мольберта и стула, этюдника и многое	Практические : Обзорные экскурсии по музейным коллекциям (станковая живопись) СРС: Изучение коллекции художественных музеев и фондах ознакомление с коллекцией Эрмитажа, Русского музея. Знакомство с интернет ресурсом: Виртуальный музей. (фламандской живописи 16 века, итальянской живописи 16-17	24

	другое...)	веков, нидерландской и французской живописи 16-18 веков.) Сравнение и анализ , особенности . Подготовка: сообщения по творчеству художника- (станковая живопись)	
2	<p>Тема 2. Выбор работы: Исследование творчества, эпохи, стиля художника выбранного для копирования. Исследование выбранной картины и использованных в произведении материалов. Определение к какой школе относится выбранное произведение; Исследование выбранной картины и использованных при работе материалов. Особое внимание уделить фактуре, мазку, толщине линии и выполнению цвета имприматуры в произведениях художников разных школ. Исследовать материалы произведения (холст, кисти, подрамник, цвет имприматуры и многое другое.</p> <p>Подготовка холста на подрамнике: натяжка холста на подрамник, проклейка, грунтовка в соответствии с требованиями технологии живописных материалов; создание имприматуры (цветная тонировка по грунту) Копия с работы должна быть больше или меньше выбранного оригинала, подрамник должен быть выбран по размеру кальки.</p> <p>СРС: подготовка холста на подрамнике</p>	<p>Практические СРС Холст выбирают как можно более приближенным к оригиналу, обычно мастера выполняли свои работы на мелкозернистом холсте.</p> <p>Натягивание холста на подрамник, должно быть выполнено строго по технологии натягивания холста, без перекосов.</p> <p>Проклейка и грунтовка холста должна быть выполнена строго по технологии живописных материалов. Если технологически грунт выполнен цветным, то в последний слой грунта вводится цветной пигмент, соответствующий колориту оригинала</p>	40
3	Тема 3. Работа с фотокопией для перевода рисунка на поверхность.	Практические СРС	96

	<p>Снятие кальки с фотокопии, перевод на холст с кальки, уточнение рисунка</p> <p>Перенос рисунка с кальки на подготовленный грунтованный холст.</p> <p>Иприматура несет объединяющий цвет и сразу задает колорит произведению. то есть холст тонировался краской или краска вводилась прямо в грунт. Использовались различные цвета: коричневые, серые, охристые и др. Есть 2 вида имприматур: один наносился поверх рисунка, второй делался предварительно, после грунтовки и рисунок наносился по имприматуре</p>	<p>Снятие кальки с фотокопии, перевод на холст с кальки, уточнение рисунка.</p>	
4	<p>Тема 4. Поэтапная работа над копией: Пропись, подмалевок, лессировка</p> <p>Одним из достижений живописи маслом «старых мастеров», стало создание системы четкой последовательности и организации работы названной «трехслойным методом», состоящей из трех основных частей:</p> <p>1) подготовка рисунка и перенос его на основание-пропись; Пропись. В нее входит: правильность рисунка кистью, светотень делается по имприматуре; краской умброй, сиеной, черной</p> <p>2) предварительная работа красками — подмалевок;</p> <p>Подмалевок или основной слой. Одноцветный, теплый подмалевок земляной краской (умбра жженая, умбра натуральная) по имприматуре, живописный рисунок кистью, прозрачной, коричневой краской, без белил, теневые участки - англ. Underdrawing. Задача подмалевка — в корпусной, пастозной живописи тщательно проработать все света в картине, дав усиленный, часто значительно контрастный эффект света и тени.</p> <p>3) завершающие лессировки, заканчивающие копийную работу. Завершающий слой - лессировки. Проработанный подмалевок для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. Лессировки утемняют и утепляют основной слой. Жидко разводя на разбавителе краски, добиваются просвечивания нижнего слоя, под цветным завершающим слоем лессировок.</p>	<p>Практические СРС</p> <p>Пропись. В нее входит: правильность рисунка кистью, светотень делается по имприматуре; краской умброй, сиеной, черной</p> <p>Подмалевок пишется в светлых и холодных тонах, так как в дальнейшей работе последуют лессировки. Они утемняют и утепляют работу. Завершающий слой - лессировки. Проработанный подмалевок для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. ранее. Жидко разводя на разбавителе другие краски, добиваются цветового решения.</p>	116

5	<p>Тема 5. Обработка деталей. Завершение работы. Экетаж и оформление работы.</p> <p>В конечной стадии работы не всегда полностью удается выразить задуманное и в этом случае требуется ретуширование. Иногда оно заключается в более корпусной проработке света и углублении полутонов и рефлексов; иногда это объединение живописи тоном, всегда жидким, который может быть полукорпусным или прозрачным. В первом случае его можно отнести к валеру, во втором — к лессировкам.</p> <p>Завершение работы: оформление в багет, выполнение этикетажа</p>	<p>Практические СРС</p> <p>Обработка деталей.</p> <p>Завершение работы. Экетаж и оформление работы</p>	120
---	--	--	-----

3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ

1. Договор практики;
2. Дневник практики;
3. Творческие работы (выставляются на творческом просмотре);
4. Отзыв руководителя практики;
5. Отзыв руководителя от организации (при наличии);
6. Отчет руководителя практики.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Индекс компетенции	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ПК-2	<p>способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;</p>	<p>Знает: технологический процесс при копировании произведений искусства.</p> <p>Знает произведения старых мастеров (Русского и Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.)</p>	<p>1. Устные вопросы к зачету</p> <p>2. Практические занятия по теме: 1</p> <p>Самостоятельная работа по теме: 1,</p>
		<p>Умеет: собирать информацию в области профессиональной деятельности; Пользоваться информационными технологиями</p>	<p>Практические занятия по теме : 1</p> <p>3. Самостоятельная работа по теме 1</p>
		<p>Владеет информационной культурой</p>	<p>Практические занятия по 1 разделу.</p> <p>Самостоятельная работа по теме 1.</p>
ПСК-1.4	способностью	Знает: изобразительные средства в	1. Устные вопросы к

	<p>профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи</p>	<p>области рисунка, живописи и композиции</p>	<p>зачету 2.Практические занятия по теме 2,3,4,5. :</p>
<p>Умеет: использовать техники рисунка и живописи при копийной работе Умеет: подбирать техники и технологии для копийной работы;</p>		<p>Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5. :</p>	
<p>Владеет навыками последовательного ведения при копийной работе;</p>		<p>Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5</p>	
ПСК-1.9	<p>способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи</p>	<p>Знает: историю изобразительного искусства Знает: жанры, стили и виды живописи Знает: Музеи РФ,РС(Я) Знает: Историю изобразительного искусства</p>	<p>Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5</p>
		<p>Умеет проводить эстетический анализ произведений изобразительного искусства; Умеет: дать консультацию по использованию явлений изобразительного искусства и прикладных видов искусства применительно к объекту;</p>	<p>Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5</p>
		<p>Владеет информационной культурой; навыками формирования выставки (экспозиция, оформление работ, экспликации, презентации)</p>	<p>Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5</p>
ПСК-1.10	<p>владением техникой безопасности при работе с художественными материалами</p>	<p>Знает; правила пожарной безопасности (пути эвакуации) Знает: правила техники безопасности при работе с художественными материалами</p>	<p>1. Устные вопросы 2.Практические занятия по теме : 1 Самостоятельная работа по теме: 1,</p>
		<p>Умеет: использовать спец.одежду (перчатки, очки, маски, обувь) при работе с художественными материалами</p>	<p>Практические занятия по теме : 1 3. Самостоятельная работа по теме 1</p>
		<p>Владеет: техникой профессиональной безопасности; Навыками пользования материалами</p>	<p>Практические занятия по разделам : 1</p>

		при работе с маслами, красками: горючие жидкости, резцы, краски	Самостоятельная работа по теме 1
--	--	--	-------------------------------------

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения				
		1	2	3	4	5
ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;	Знает: технологический процесс при копировании произведений искусства. Знает произведения старых мастеров (Русского и Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.)	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: собирать информацию в области профессиональной деятельности; Пользоваться информационными технологиями	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет информационной культурой	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базового объема	Демонстрирует высокий уровень практических навыков
ПСК-1.4 способностью профессионально применять художественные	Знает: изобразительные средства в области рисунка, живописи и композиции	Не знает	Частичные знания, допускает	Демонстрирует частичные знания	Знает достаточно с небольшим и	Демонстрирует высокий уровень знаний

материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца области станковой живописи			грубые ошибки	без грубых ошибок	замечаниями	
	Умеет: использовать техники рисунка и живописи при копийной работе Умеет: подбирать техники и технологии для копийной работы;	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет навыками последовательного ведения при копийной работе;	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков
ПСК-1.9 способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи	Знает: историю изобразительного искусства Знает: жанры, стили и виды живописи Знает: Музеи РФ,РС(Я) Знает: Историю изобразительного искусства	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет проводить эстетический анализ	Не умеет	Частичные умения	Демонстрирует частичные	Умеет применять знания на	Демонстрирует высокий

	произведений изобразительного искусства; Умеет: дать консультацию по использованию явлений изобразительного искусства и прикладных видов искусства применительно к объекту;		, допускает грубые ошибки	ые умения без грубых ошибок	практике в базовом объеме	уровень умений
	Владеет информационной культурой; навыками формирования выставки (экспозиция, оформление работ, экспликация, презентации)	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков
ПСК-1.10 владением техникой безопасностью при работе с художественными материалами	Знает; правила пожарной безопасности (пути эвакуации) Знает: правила техники безопасности при работе с художественными материалами	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: использовать спец.одежду (перчатки, очки, маски, обувь) при работе с художественными материалами	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет: техникой профессиональной безопасности; Навыками пользования материалами при работе с маслами, красками: горючие жидкости, резцы, краски	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков

4.4. Примерные вопросы к зачету

1. Масляная живопись, разбавители и лаки.
2. Основы для масляной живописи.
3. С чем связано использование холста как основы для масляной живописи.
4. Структура грунта под масляную живопись.
5. Назначение грунта в масляной живописи.
6. Подрамники.
7. Натяжка холста на подрамник.
8. Проклейка и ее назначение.
9. Художественные материалы применяемые в изобразительном искусстве..
10. Сохранность масляной живописи.
11. Основные требования к грунтам для масляной живописи.
12. Использование смешанных техник живописи.
13. Имприматура.
14. Прописка.
15. Лессировка
16. Инструменты и оборудование применяемые в изобразительном искусстве.
17. Многослойная живопись или «техника старых мастеров».
18. Основная характеристика разбавителей, применяемых в живописи.
19. Кракелюр.
20. Техника живописи «аля-прима».
21. Техника пастозной живописи.
22. Нарушение технологии масляной живописи: прожухание, трещины, кракелюры.
23. Левкас.
24. Пигменты применяемые в живописи.
25. Группа кадмиевых красок.
26. Группа кобальтовых красок.
27. Группа умбр и марсов.
28. Белые пигменты.
29. Группа охр
30. Сохранность произведений станковой масляной живописи.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Основная литература:

1. Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 191 с., [4] л. цв. ил.
2. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>

3. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 304 с. — 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>

4. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубан. гос. ун-т. - Москва : Академический Проект, 2009. - 270, [1] с. : [16] л. цв. ил. — (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов).

5.2. Дополнительная литература

1. Визер, В. В. Живописная грамота : основы пейзажа / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Принт, 2006 [т.е. 2005]. - 192 с., [4] л. ил.

2. Визер, В. В. Система света в живописи : учеб. пособие / В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 192 с.

3. Врангель, Н.Н. Романтизм в живописи Александровской эпохи [Электронный ресурс] / Н.Н. Врангель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 65 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51576>. — Загл. с экрана.

4. Все о технике : рисунок : пер. - М. : Арт - Родник, 2000. - 143 с.

5. Гордон, Л. Рисунок. Техника рисования головы человека / Л. Гордон ; пер. с англ. Е. Зайцевой. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. — 120 с.

6. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. — М. : Д. Аронов, 2001. — 136 с.

7. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. — 2-е изд. — М. : Д. Аронов, 2001. — 96 с.

8. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д.И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32113>. — Загл. с экрана.

9. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. - 270, [1] с., [8] л. цв. ил.

10. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. - 270, [1] с., [8] л. цв. ил.

11. Кожевников, В.А. О задачах русской живописи [Электронный ресурс] / В.А. Кожевников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 6 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44003>. — Загл. с экрана.

5.3. Базы данных, информационно-поисковые системы

1. ЭБС «Лань».

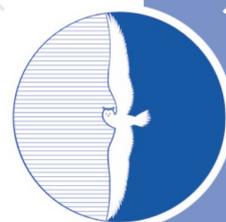
2. ЭБС «IPRbooks».

3. Электронный каталог АГИКИ.

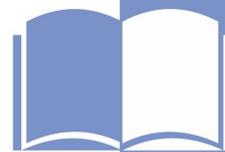
Кафедра живописи и графики

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МУЗЕЙНАЯ (КОПИЙНАЯ) ПРАКТИКА**

Специальность: 54.05.02. Живопись
Квалификация выпускника: Художник-живописец (Станковая живопись) Форма обучения: очная

Якутск
2017

Учебно-методическим советом АГИКИ от «06» сентября 2017 года, протокол № 1

Составитель Д.А. Бойтунов, доцент

ВВЕДЕНИЕ

Музейная (копийная) практика для студентов 3 курса обучающихся по специальности 54.05.02 Живопись, относится к производственной практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Проводится в групповой форме и форме индивидуальных заданий, утвержденных кафедрой живописи и графики АГИКИ, в течение 8 недель, 12 з.ед. Способы проведения музейной (копийной) практики: стационарная; выездная.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПВО по направлению подготовки 54.05.02 Живопись.

Цель практики: практическое освоение техники и технологии живописных материалов в области копирования живописных произведений старых мастеров (Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.). Цель копирования – точно повторить процесс работы мастера. Знакомство с музейными коллекциями (академическая станковая живопись).

знать:

- основные памятники искусства и культуры, выдающихся произведений станковой живописи Русского и Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.

- знать профессиональную терминологию;

- техники и технологии живописных материалов масляной живописи старых мастеров;

- технологические особенности материалов, применяемые в копировании произведений живописи;

уметь:

- на практике применять знания по перспективе и анатомии в творческих произведениях;

- разбираться в качестве материалов, применяемых в копировании живописи;

- на практике применять полученные теоретические знания при копировании произведений искусства или работе над композицией в технике литография;

- соблюдать последовательность процесса работы копирования;

владеть:

- средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области масляной живописи;

- навыками изучения и копирования выдающихся произведений живописи старых мастеров;

- практическими навыками подготовки подрамника и натяжки холста, нанесения грунта;

Содержание практики: организация рабочего места (инструктаж техники безопасности и правила поведения в организации); подготовка холста на

подрамнике; работа с фотокопией для перевода рисунка на поверхность; поэтапная работа над копией: создание имприматуры (цветная тонировка по грунту); работа с локальными цветовыми фрагментами; послойная лессировка; обработка деталей. Знакомство с музейными коллекциями (академическая станковая живопись).

Формируемые компетенции:

Наименование компетенции	Код компетенции
способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;	ПК-2
способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи	ПСК-1.4
способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи	ПСК-1.9
владением техникой безопасности при работе с художественными материалами	ПСК-1.10

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Наименование раздела, темы и содержание	Количество часов					
	Всего	в том числе по видам учебных занятий				
		Аудиторные			Самосто-ятельная работа	Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
лекции	Практические занятия Лабораторные занятия	Семинарские занятия				
1	2	3	4	5	6	7
6 семестр						
Раздел 1.						
Тема 1. Вводная. Цели и задачи музейной (копийной) практики; знакомство с нормативно-правовыми документами организации; организация рабочего места (инструктаж техники безопасности и правила поведения в организации) СРС: Изучение коллекции художественных	58		8		50	

музеев и фондах (академическая станковая живопись) Сравнение и анализ , особенности живописных техник						
Тема 2. Выбор работы для копирования; Подготовка холста на подрамнике: натяжка холста на подрамник, проклейка, грунтовка в соответствии с требованиями технологии живописных материалов; создание имприматуры (цветная тонировка по грунту)	75		25		50	
Тема 3. Работа с фотокопией для перевода рисунка на поверхность. Снятие кальки с фотокопии, перевод на холст с кальки, уточнение рисунка.	75		25		50	
Тема 4. Поэтапная работа над копией: Пропись, подмалевок, лессировка.	115		25		90	
Тема 5. Обработка деталей. Завершение работы. Этикетаж и оформление работы	109		25		84	
Итого 6 в семестре:	432		108		324	

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование раздела, темы и содержание	Вид учебного занятия	Количество часов
Раздел 1.			
1	Тема 1. Вводная. Цели и задачи музейной (копийной) практики – точно повторить процесс работы мастера. Знакомство с музейными коллекциями (академическая станковая живопись). Знакомство с нормативно-правовыми документами организации; организация рабочего места (инструктаж техники безопасности и правила поведения в организации):.Техника безопасности в музее включает в себя обязательные правила для копирующих, соблюдение которых строго обязательно. Включает в себя распорядок времени, контроль со стороны музейных работников, правила поведения копирующих, правила ведения копии. Правила ведения копии регулируются со стороны администрации музея и организаторов практики. Обычно правила включают в себя: время, в которое предлагается к выполнению копии, длительность работы, выполнение обязательных требований (покрытие пола на котором стоит копирующий специальной пленкой, площадь покрытия, размеры и модель мольберта, защита ножек мольберта и стула, этюдника и многое другое...)	Практические : Обзорные экскурсии по музейным коллекциям (станковая живопись) СРС: Изучение коллекции художественных музеев и фондах ознакомление с коллекцией Эрмитажа, Русского музея. Знакомство с интернет ресурсом: Виртуальный музей. (фламандской живописи 16 века, итальянской живописи 16-17 веков, нидерландской и французской	58

		живописи 16-18 веков.) Сравнение и анализ , особенности . Подготовка: сообщения по творчеству художника- (станковая живопись)	
2	<p>Тема 2. Выбор работы: Исследование творчества, эпохи, стиля художника выбранного для копирования. Исследование выбранной картины и использованных в произведении материалов. Определение к какой школе относится выбранное произведение; Исследование выбранной картины и использованных при работе материалов. Особое внимание уделить фактуре, мазку, толщине линии и выполнению цвета имприматуры в произведениях художников разных школ. Исследовать материалы произведения (холст, кисти, подрамник, цвет имприматуры и многое другое.</p> <p>Подготовка холста на подрамнике: натяжка холста на подрамник, проклейка, грунтовка в соответствии с требованиями технологии живописных материалов; создание имприматуры (цветная тонировка по грунту) Копия с работы должна быть больше или меньше выбранного оригинала, подрамник должен быть выбран по размеру кальки.</p> <p>СРС: подготовка холста на подрамнике</p>	<p>Практические СРС Холст выбирают как можно более приближенным к оригиналу, обычно мастера выполняли свои работы на мелкозернистом холсте.</p> <p>Натягивание холста на подрамник, должно быть выполнено строго по технологии натягивания холста, без перекосов.</p> <p>Проклейка и грунтовка холста должна быть выполнена строго по технологии живописных материалов. Если технологически грунт выполнен цветным, то в последний слой грунта вводится цветной пигмент, соответствующий колориту оригинала</p>	75
3	<p>Тема 3. Работа с фотокопией для перевода рисунка на поверхность.</p> <p>Снятие кальки с фотокопии, перевод на холст с кальки, уточнение рисунка</p> <p>Перенос рисунка с кальки на подготовленный</p>	<p>Практические СРС</p> <p>Снятие кальки с фотокопии, перевод на холст с</p>	75

	<p>загрунтованный холст. Имприматура несет объединяющий цвет и сразу задает колорит произведению. то есть холст тонировался краской или краска вводилась прямо в грунт. Использовались различные цвета: коричневые, серые, охристые и др. Есть 2 вида имприматур: один наносился поверх рисунка, второй делался предварительно, после грунтовки и рисунок наносился по имприматуре</p>	<p>кальки, уточнение рисунка.</p>	
4	<p>Тема 4. Поэтапная работа над копией: Пропись, подмалевок, лессировка</p> <p>Одним из достижений живописи маслом «старых мастеров», стало создание системы четкой последовательности и организации работы названной «трехслойным методом», состоящей из трех основных частей:</p> <p>1) подготовка рисунка и перенос его на основание-пропись; Пропись. В нее входит: правильность рисунка кистью, светотень делается по имприматуре; краской умброй, сиеной, черной</p> <p>2) предварительная работа красками — подмалевок;</p> <p>Подмалевок или основной слой. Одноцветный, теплый подмалевок земляной краской (умбра жженая, умбра натуральная) по имприматуре, живописный рисунок кистью, прозрачной, коричневой краской, без белил, теневые участки - англ. Underdrawing. Задача подмалевка — в корпусной, пастозной живописи тщательно проработать все света в картине, дав усиленный, часто значительно контрастный эффект света и тени.</p> <p>3) завершающие лессировки, заканчивающие копийную работу. Завершающий слой - лессировки. Проработанный подмалевок для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. Лессировки утемняют и утепляют основной слой. Жидко разводя на разбавителе краски, добиваются просвечивания нижнего слоя, под цветным завершающим слоем лессировок.</p>	<p>Практические СРС</p> <p>Пропись. В нее входит: правильность рисунка кистью, светотень делается по имприматуре; краской умброй, сиеной, черной</p> <p>Подмалевок пишется в светлых и холодных тонах, так как в дальнейшей работе последуют лессировки. Они утемняют и умягчают работу. Завершающий слой - лессировки. Проработанный подмалевок для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. ранее. Жидко разводя на разбавителе другие краски, добиваются цветового решения.</p>	115
5	<p>Тема 5. Обработка деталей. Завершение работы. Экетаж и оформление работы.</p> <p>В конечной стадии работы не всегда полностью</p>	<p>Практические СРС</p> <p>Обработка</p>	109

	<p>удается выразить задуманное и в этом случае требуется ретуширование. Иногда оно заключается в более корпусной проработке света и углублении полутонов и рефлексов; иногда это объединение живописи тоном, всегда жидким, который может быть полукорпусным или прозрачным. В первом случае его можно отнести к валеру, во втором — к лессировкам. Завершение работы: оформление в багет, выполнение этикетажа</p>	<p>деталей. Завершение работы. Этикетаж и оформление работы</p>	
--	---	---	--

3. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ

7. Договор практики;
8. Дневник практики;
9. Творческие работы (выставляются на творческом просмотре);
10. Отзыв руководителя практики;
11. Отзыв руководителя от организации (при наличии);
12. Отчет руководителя практики.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Индекс компетенции	Расшифровка компетенции	Показатель формирования компетенции для данной дисциплины	Оценочные средства
ПК-2	<p>способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;</p>	<p>Знает: технологический процесс при копировании произведений искусства. Знает произведения старых мастеров (Русского и Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.) Умеет: собирать информацию в области профессиональной деятельности; Пользоваться информационными технологиями Владеет информационной культурой</p>	<p>1. Устные вопросы к зачету 2. Практические занятия по теме: 1 Самостоятельная работа по теме: 1, Практические занятия по теме : 1 3. Самостоятельная работа по теме 1 Практические занятия по 1 разделу. Самостоятельная работа по теме 1.</p>
ПСК-1.4	<p>способностью профессионально применять художественные</p>	<p>Знает: изобразительные средства в области рисунка, живописи и композиции</p>	<p>1. Устные вопросы к зачету 2. Практические занятия по теме</p>

	материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи		2,3,4,5. :
		Умеет: использовать техники рисунка и живописи при копийной работе Умеет: подбирать техники и технологии для копийной работы;	Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5. :
		Владеет навыками последовательного ведения при копийной работе;	Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5
ПСК-1.9	способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи	Знает: историю изобразительного искусства Знает: жанры, стили и виды живописи Знает: Музеи РФ,РС(Я) Знает: Историю изобразительного искусства	Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5
		Умеет проводить эстетический анализ произведений изобразительного искусства; Умеет: дать консультацию по использованию явлений изобразительного искусства и прикладных видов искусства применительно к объекту;	Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5
		Владеет информационной культурой; навыками формирования выставки (экспозиция, оформление работ, экспликации, презентации)	Практические занятия по разделам : 2,3,4,5. : Самостоятельная работа по разделам: 2,3,4,5
ПСК-1.10	владением техникой безопасности при работе с художественными материалами	Знает; правила пожарной безопасности (пути эвакуации) Знает: правила техники безопасности при работе с художественными материалами	1. Устные вопросы 2.Практические занятия по теме : 1 Самостоятельная работа по теме: 1,
		Умеет: использовать спец.одежду (перчатки, очки, маски, обувь) при работе с художественными материалами	Практические занятия по теме : 1 3. Самостоятельная работа по теме 1
		Владеет: техникой профессиональной безопасности; Навыками пользования материалами при работе с маслам, красками: горючие жидкости, резцы, краски	Практические занятия по разделам : 1 Самостоятельная работа по теме 1

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Компетенции	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения				
		1	2	3	4	5
ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности;	Знает: технологический процесс при копировании произведений искусства. Знает произведения старых мастеров (Русского и Западно-европейского искусства XIV – XVII вв.)	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: собирать информацию в области профессиональной деятельности; Пользоваться информационными технологиями	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет информационной культурой	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков
ПСК-1.4 способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в	Знает: изобразительные средства в области рисунка, живописи и композиции	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний

творческом процессе художника-живописца области станковой живописи						
	Умеет: использовать техники рисунка и живописи при копийной работе Умеет: подбирать техники и технологии для копийной работы;	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет навыками последовательного ведения при копийной работе;	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков
ПСК-1.9 способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи	Знает: историю изобразительного искусства Знает: жанры, стили и виды живописи Знает: Музеи РФ,РС(Я) Знает: Историю изобразительного искусства	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет проводить эстетический анализ произведений изобразительного искусства; Умеет: дать	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые	Демонстрирует частичные умения без грубых	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений

	консультацию по использованию явлений изобразительного искусства и прикладных видов искусства применительно к объекту;		ошибки	ошибок		
	Владеет информационной культурой; навыками формирования выставки (экспозиция, оформление работ, экспликация, презентации)	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков
ПСК-1.10 владением техникой безопасности при работе с художественными и материалами	Знает; правила пожарной безопасности (пути эвакуации) Знает: правила техники безопасности при работе с художественными материалами	Не знает	Частичные знания, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные знания без грубых ошибок	Знает достаточно с небольшим и замечаниями	Демонстрирует высокий уровень знаний
	Умеет: использовать спец.одежду (перчатки, очки, маски, обувь) при работе с художественными материалами	Не умеет	Частичные умения, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные умения без грубых ошибок	Умеет применять знания на практике в базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень умений
	Владеет: техникой профессиональной безопасности; Навыками пользования материалами при работе с маслами, красками: горючие жидкости, резцы, краски	Не владеет	Частично владеет, допускает грубые ошибки	Демонстрирует частичные навыки без грубых ошибок	Владеет практическими навыками базовом объеме	Демонстрирует высокий уровень практических навыков

4.4. Примерные вопросы к зачету

1. Масляная живопись, разбавители и лаки.
2. Основы для масляной живописи.
3. С чем связано использование холста как основы для масляной живописи.
4. Структура грунта под масляную живопись.
5. Назначение грунта в масляной живописи.
6. Подрамники.
7. Натяжка холста на подрамник.
8. Проклейка и ее назначение.
9. Художественные материалы применяемые в изобразительном искусстве..
10. Сохранность масляной живописи.
11. Основные требования к грунтам для масляной живописи.
12. Использование смешанных техник живописи.
13. Имприматура.
14. Прописка.
15. Лессировка
16. Инструменты и оборудование применяемые в изобразительном искусстве.
17. Многослойная живопись или «техника старых мастеров».
18. Основная характеристика разбавителей, применяемых в живописи.
19. Кракелюр.
20. Техника живописи «аля-прима».
21. Техника пастозной живописи.
22. Нарушение технологии масляной живописи: прожухание, трещины, кракелюры.
23. Левкас.
24. Пигменты применяемые в живописи.
25. Группа кадмиевых красок.
26. Группа кобальтовых красок.
27. Группа умбр и марсов.
28. Белые пигменты.
29. Группа охр
30. Сохранность произведений станковой масляной живописи.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Основная литература:

5. Визер, В. В. Живописная грамота : система цвета в изобразительном искусстве / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006. - 191 с., [4] л. цв. ил.
6. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 144 с. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71800.html>
7. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М.

: Академический Проект, 2016. — 304 с. — 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>

8. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубан. гос. ун-т. - Москва : Академический Проект, 2009. - 270, [1] с. : [16] л. цв. ил. — (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов).

5.2. Дополнительная литература

12. Визер, В. В. Живописная грамота : основы пейзажа / В. Визер. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Принт, 2006 [т.е. 2005]. - 192 с., [4] л. ил.

13. Визер, В. В. Система света в живописи : учеб. пособие / В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 192 с.

14. Врангель, Н.Н. Романтизм в живописи Александровой эпохи [Электронный ресурс] / Н.Н. Врангель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 65 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/51576>. — Загл. с экрана.

15. Все о технике : рисунок : пер. - М. : Арт - Родник, 2000. - 143 с.

16. Гордон, Л. Рисунок. Техника рисования головы человека / Л. Гордон ; пер. с англ. Е. Зайцевой. - М. : Эксмо-Пресс, 2002. — 120 с.

17. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. — М. : Д. Аронов, 2001. — 136 с.

18. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. — 2-е изд. — М. : Д. Аронов, 2001. — 96 с.

19. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д.И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32113>. — Загл. с экрана.

20. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. - 270, [1] с., [8] л. цв. ил.

21. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : [учеб. пособие] / Ю. М. Кирцер. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. - 270, [1] с., [8] л. цв. ил.

22. Кожевников, В.А. О задачах русской живописи [Электронный ресурс] / В.А. Кожевников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 6 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44003>. — Загл. с экрана.

5.3. Базы данных, информационно-поисковые системы

4. ЭБС «Лань».

5. ЭБС «IPRbooks».

6. Электронный каталог АГИКИ.