

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Рабочая программа

Пермь
2022

Правительство Российской Федерации
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА
ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА»

Кафедра живописи и композиции

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Рабочая программа

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Профиль подготовки: «Художник – живописец» (станковая живопись)

Квалификация выпускника: Специалист

Форма обучения: Очная

Пермь
2022

Авторы-составители:

Нечехина Татьяна Тимофеевна

доцент кафедры живописи и композиции;

Нурулин Максим Владимирович

старший преподаватель кафедры живописи и композиции.

Коробейникова Ольга Андреевна

преподаватель кафедры живописи и композиции.

Рабочая программа по дисциплине «**Копирование произведений станковой живописи**» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 «Живопись», специализации - станковая живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020г № 1014, с учетом Профессиональных стандартов:

– 1.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н.

– 1.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры живописи и композиции протокол № 6 от «14» декабря 2022 г.

Заведующий кафедрой живописи и композиции, доцент

Т.Т. Нечехина

Преподаватель кафедры живописи и композиции

О. А. Коробейникова

Старший преподаватель кафедры живописи и композиции, доцент

М. В. Нурулин

Рабочая программа утверждена на заседании ученого совета протокол №11 от «20» декабря 2022 г.

Директор

А. А. Мургин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	5
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения).....	5
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	9
4. Объем дисциплины.....	10
5. Содержание дисциплины.....	11
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	29
7. Фонд оценочных средств.....	33
8. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов ИТС "Интернет", информационных технологий.....	36
9. Описание материально-технической базы.....	37
Приложение 1.....	38

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

1. Ознакомление с особенностями создания живописного произведения искусства, с основами и историческими традициями живописной культуры.
2. Создание условий для приобретения опыта осмысления творческого метода определенного автора или школы.
3. Формирование представлений о работе над копированием живописных оригиналов.
4. Закрепление приобретенных знаний о технике живописи и технологии использования живописных материалов путем копирования произведений искусства.

Задачи дисциплины :

1. Научить последовательности создания произведения живописи от подготовки грунтовой основы, выполнения картонов и до воспроизведения всех технических приемов использовавшихся при создании произведения автором.
2. Научить «трехслойному» методу живописи как основы техники станковой живописи.
3. Закрепить на практике знания, полученные из курса по технологии и техники живописи.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами образовательной программы (трудовые действия, компетенции, знания и умения)

2.1. Результаты освоения образовательной программы

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

- 2.1.1. Определение задач копирования, поэтапное создание копий.

- 2.1.2. Осуществление анализа технической структуры произведения.
- 2.1.3. Работа с научно-исследовательской литературой.
- 2.1.4. Анализ отечественного и зарубежного опыта копирования, исследования произведений станковой живописи.
- 2.1.5. Способность поэтапно исполнить художественное произведение пластическими средствами живописи.

2.2 Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

УК-1. Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-4. Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном языке.

УК-6. Управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.

ОПК-1. Представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно-пространственного мышления.

ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

2.3. Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования компетенций являются знания и умения.

В результате освоения дисциплин модуля студент должен:

Знать	Компетенции/ занятия	Уметь
<ul style="list-style-type: none"> – основные методы исследования техники живописи технологии живописных материалов; – исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства; 	УК-1	<ul style="list-style-type: none"> – систематизировать, критически оценивать любую информацию – пользоваться архивными материалами и другими источниками при изучении и копировании произведений станковой живописи; – произвести визуальное исследование авторской живописи копируемого произведения.
<ul style="list-style-type: none"> – исследования методов ведения живописи «старых» мастеров из научных источников – технологию подготовки основы для копирования; технологию приготовления смесевых колеров; 	УК-4	<ul style="list-style-type: none"> – применяет на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением; – произвести подбор колеров к оттенкам, составов пигментов и связующих, лаков и т.д.

<ul style="list-style-type: none"> – основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности ; – принципы эффективной организации своего времени, методы самоорганизации, самоконтроля; – о необходимости образования в течение всей жизни. 	<p>УК-6</p>	<ul style="list-style-type: none"> – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – эффективно организовать свое время.
<ul style="list-style-type: none"> – основы композиции, приемы изображения портрета, фигуры человека живописных и графических приемов передачи объема, пространства и воздушной перспективы; – методы изучения копируемых произведений. 	<p>ОПК-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> – использовать углубленные теоретические и практические знания свойства и возможности художественных материалов; – определять методику копирования живописных произведений; – детально восстановить технику работы выдающихся мастеров и методически последовательно выстроить систему копирования живописи.
<ul style="list-style-type: none"> – исторические и современные технологические процессы при создании 	<p>ОПК-2</p>	<ul style="list-style-type: none"> – создавать на профессиональном уровне авторские произведения в области станковой

<p>– авторских произведений искусства; технологии использования цветных лаков;</p>		<p>картины, используя опыт в копировании произведений живописи, проявляя образное мышление и умение выразить свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; соблюдать технологические процессы в художественном творчестве.</p>
--	--	---

3. Место модуля в структуре ОП ОП ВО

Модуль «Копирование произведений станковой живописи» входит в "Художественно-графический" цикл дисциплин Блока 1 четвертый по пятый семестр учебного плана и является обязательным для изучения.

Дисциплина модуля «Копирование произведений станковой живописи» взаимосвязан с другими дисциплинами и модулями:

1. «Техника живописи, технология живописных материалов», «Техника станковой живописи и технология живописных материалов. Техника профессиональной безопасности» прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений живописи, а также профессиональными методиками, приобретенными при тщательном изучении произведений искусства, созданных авторами мирового значения.

2. «Рисунок», «Живопись» прослеживается из задач и целей, направленных на достижение максимально выразительной точности в работе над копией произведения станковой живописи.

3. «История отечественного искусства и культуры», «История зарубежного искусства и культуры»

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в процессе изучения данных дисциплин студенты должны получить представление об основных этапах (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства, техники живописи старых мастеров.

4. «Основы реставрации», «Реставрация масляной и темперной живописи» прослеживается из задач, которые продиктованы необходимым владением теоретических знаний и практическим опытом подготовительных процессов при создании произведений живописи, изучении материалов, сохранности произведения, лаки, записи искажающие произведение живописи.

5. «Копирование произведений искусства» Ознакомление с особенностями создания живописного произведения искусства, с основами и историческими традициями живописной культуры. Создание условий для приобретения опыта осмысления творческого метода определенного автора или школы.

4. Объем дисциплины

4.1 Общая трудоемкость дисциплины **«Копирование произведений станковой живописи»** составляет **5** зачетных единиц, 180 ч.

Вид учебной работы	Количество часов		
	Всего по учебному плану	4	5
Аудиторные занятия:	-	-	-
- лекции	-	-	-
- практические занятия	120	60	60
Самостоятельная работа	60	30	30
- аудиторная	28	14	14
- подгот. к экз. просмотру	32	16	16
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	180	90	90

Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)

Экзамен.	Экзамен.
просмотр	просмотр
4 семестр	5 семестр

5. Содержание модуля

5.1 Тематический план дисциплины «Копирование произведений станковой живописи»

Название разделов и тем	Всего часов	Виды учебных занятий		
		Аудиторные занятия, в том числе		Самостоятельная работа
		лекции	практические занятия	
2 курс				
<u>4 семестр</u>				
Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Изучение теоретического материала.	12	-	10	2
Практическая подготовка: выбор материалов, подготовка холста, грунт, имприматур.	12	-	10	2
Подготовка рисунка и перенос его на основание.	13	-	10	3
Моделирующие прописки (гризайль).	13	-	10	3
Подмалевок (основной слой).	12	-	10	2
Завершающие лессировки.	12	-	10	2

Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	16	-	-	16
--	----	---	---	----

	90	-	60	30
--	-----------	---	-----------	-----------

Итого:

3 курс
5 семестр

Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Изучение теоретического материала.	12	-	10	2
--	----	---	----	---

Практическая подготовка: выбор материалов, подготовка холста, грунт, имприматур.	12	-	10	2
---	----	---	----	---

Подготовка рисунка и перенос его на основание.	13	-	10	3
---	----	---	----	---

Моделирующие прописки (гризайль).	13	-	10	3
--------------------------------------	----	---	----	---

Подмалевок (основной слой).	12	-	10	2
--------------------------------	----	---	----	---

Завершающие лессировки.	12	-	10	2
-------------------------	----	---	----	---

Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	16	-	-	16
--	----	---	---	----

	90	-	60	30
--	-----------	---	-----------	-----------

ВСЕГО:

Краткое содержание курса по дисциплине «Копирование произведений станковой живописи»

Для копирования произведений станковой живописи студентам предлагаются следующие темы, направленные на усложнение задач:

1. Копирование портретов;
2. Копирование пейзажа и жанра;
3. Копирование фрагмента картины с многофигурной композицией.

Копирование портретов из коллекции западноевропейского и русского искусства Пермской государственной художественной галереи ставит перед собой целью закрепить навыки владения техникой и технологией живописных материалов при работе с живой натурой. Наиболее часто встречающаяся проблема среди студентов – неумение доводить учебные постановки до логической стадии завершения. Этому есть множество объяснений: неверно выбранный формат, «неустойчивая» композиция, ошибки в рисунке, технологии живописи и так далее.

Копирование образцов портретного жанра позволяет восстановить все свои знания по указанным проблемам и, опираясь на опыт мастера сосредоточиться на главном – конечном результате, который студент имеет всегда перед глазами.

Копирование пейзажа, жанра также фрагмента картины с многофигурной композицией поможет начинающим художникам в работе над малым дипломом. Технологические приемы живописи при копировании позволяют студенту уверенно вести работу с соблюдением основных ее этапов.

Студент получает при близости с истинным образцом живописи возможность познакомиться с историей изобразительного искусства, узнать особенности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе, а также разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов.

Задача копирования состоит в том, чтобы воспитать вкус и овладеть опытом мастеров в изображении природы, освоить основы профессионального искусства. Размер выполняемой копии идентичен оригиналу. Прежде чем начинать работу над копией, студент должен внимательно рассмотреть, подробно изучить оригинал с применением какой имприматуры сделана работа и прописана гризайль. Выполняя в такой же последовательности свою копию при должном усердии, студент может надеяться на положительный результат. Молодой художник должен суметь извлечь из этой работы несомненную пользу, не теряя своего индивидуального творческого лица.

Занятия по копированию ставят молодого живописца в четкие рамки, и если в учебной постановке студент не всегда представляет конечный результат своей работы, то в работе с конкретным произведением, задача предельно ясна. Для этого, как правило, берутся образцы, отвечающие требованиям живописной программы.

Студенту дается возможность на практике применить знания, полученные из курса лекций по технике и технологии станковой живописи. Здесь ставится задача, насколько возможно приблизиться к оригиналу в постадийном построении копии. Стоит отметить, что обучающемуся не ставится задача реконструирования картины, как зачастую это делается профессионалами реставраторами. Но следует отойти и от другой крайности, при которой студенты, минуя всякую постадийность, делают копию как простое визуальное воспроизведение. В этой связи стоит отметить, что в качестве образцов берутся экспонаты в хорошем состоянии. Не стоит копировать картины с сильно потемневшим или деструктурированным лаком, значительными потерями. Также не следует копировать произведение, в котором мастерство автора трудно подражаемо технически.

В результате должны присутствовать все элементы живописи – цвет грунта, подмалевок, моделирующие прописки, лессирующие прописки, завершающее покрытие лаком. От студента требуется четкое композиционное решение, пропорциональное построение, грамотное

поэтапное ведение работы, цельное восприятие формы, умение сравнивать в процессе ведения работы, непосредственное использование живописных материалов для выразительной передачи изображения.

Студент, копируя, отслеживает весь путь создания работы от подрамника, выбора холста и цвета имприматуры, до освоения той техники, которой пользовался мастер. Значение копирования не в том, чтобы перенять манеру того или иного художника и затем «его голосом петь свою песню», а в том, чтобы на практике ощутить гигантский разрыв между тем, что умеешь и знаешь сам, и тем, что могли делать наши предшественники.

Копируя, студент овладевает необходимой культурой обработки холста, умением пользоваться лессировками, постигает азы ремесла.

Для копирования из коллекции западноевропейского и русского искусства Пермской государственной художественной галереи предлагаются следующие произведения:

Копирование портретов.

Якоб Герритс Кейп «Женский портрет» XVII век.

Ж.-Б. Грез «Портрет молодой девушки» XVIII век. (фрагмент)

А.Г. Варнек «Портрет баронессы М.С. Киль» 1811г.

В.П. Верещагин «Моление св. Анны – матери св. пророка Самуила» 1864г.
(фрагмент)

В.П. Верещагин «Свидание узника с семейством» 1869 г. (фрагмент)

И.Н. Крамской «Портрет Е.А. Васильчиковой» 1867 г. (фрагмент)

И.Н. Крамской «Портрет О.А. Рофтопуло (Девушка с веером)» 1884 г.

И.Н. Крамской «Портрет В.Л. Чельшева» 1884 г. (фрагмент)

И.Б. Лампи «Портрет А.С. Строганова» (фрагмент).

И.К. Макаров «Портрет М.Л. и С.Л. Перовских» 1859 г. (фрагмент)

В.А. Тропинин «Портрет А.В. Васильчикова» 1851 г. (фрагмент)

Ф.Фабр «Портрет Витторио Альфьери» (фрагмент).

Копирование пейзажа и жанра, голландской и итальянской школ периода XVII – XIX вв. и русской школы XIX века.

- Ян Ван Гойен «Пейзаж с руинами» 1647 г.
Бернардо Беллотто «Вид Венеции» 18 в.
И.К. Айвазовский «Контрабандисты» 1884г.
Н.Н. Дубовской «Зимний пейзаж» 1895г.
Мельхиор де Хондекутер «Птичий двор» сер 17 в.

Копирование фрагментов картины с многофигурной композицией.

- Ф.А. Бронников «Римские бани» 1858г.
К.П. Брюллов «Диана, Эндимион и Сатир» 1849г.
А.И. Корзухин «Надоел» 1886г.
Якоб Йорданс «Павел и Варнава в Листре» 1616г.
В.П. Худояров «Меркурий усыпляет Аргуса» 1864г.
Ф.А. Бруни «Богоматерь с младенцем» 1823г.
В. Г. Малышев «Уличная сцена у арестного дома» 1868г.

5.2 Образовательные технологии

На всех занятиях используются традиционные технологии индивидуального обучения: показ, объяснение, консультирование.

Эффективность занятий повышается при использовании современных инновационных технических средств обучения: DVD, мультимедийных технологий, доступа интернет – ресурса.

В качестве примеров предложено рассматривать незавершенные произведения живописи старых мастеров, разнообразные по живописной манере.

5.3. Глоссарий

Валер – понятие, связанное в живописи со светосилой цвета. Этим термином обычно обозначают тончайшие переходы светотени, которые определяются

конкретными условиями освещения и воздушной средой. Особое качество цветового тона в живописи и графике; оттенок тона, содержащий в соотношении с другими оттенками определенное кол-во света и тени. Система В. в колорите создает последовательную, богатую и сложную градацию света и тени. Система В. в колорите создает последовательную, богатую и сложную градацию света и тени в пределах одного цвета, позволяет достигать тонкости и мягкости цветовых отношений и переходов, усиливает ощущение материальности мира, глубины пространства, взаимодействия предметов и световоздушной среды. Умение использовать В. для выразительного изображения фигур и предметов в их связи со светом и воздухом было свойственно таким колористам, как Диего Веласкес, Ян Вермеер, Жан Батист Шарден, Камиль Коро, В.И. Суриков. и др.

Градация – последовательное, постепенное чередование, изменение цвета, тона, светотени, согласованное следование оттенков, составляющих вместе гармоническое целое.

Гризайль – 1) техника исполнения; 2) произведение, выполненное кистью одной краской (черной или коричневой); изображение создается на основе тональных от ношений (тонов различной светлоты). Однотонная, монохромная живопись, обычно имитирующая скульптурный рельеф; выполняет роль декоративной росписи или панно. В станковой живописи техника Г. часто применяется для подмалевков и эскизов. Однотонную живопись любого цветового оттенка. Используется только в учебных целях при овладении приемами тонального изображения.

Грунт – в технологии живописи тонкий слой специального состава, наносимый поверх холста или дерева как основы с целью придать поверхности нужные художнику качества технологии. Состоит обычно из нижнего, тонкого клеевого слоя и верхних

грунтовых слоев. Г. впитывает часть связующего вещества, сохраняя его в живописном слое столько, сколько необходимо для того, чтобы избежать пожухания красок. Г. способствует прочному сцеплению живописи с основой. Г. по составу бывает клеевым, масляным, эмульсионным и синтетическим; по цвету белым, тонированным и цветным.

Грунтовка – в технологии живописи процесс нанесения грунта на поверхность, предназначенную для живописной, графической или декоративно-прикладной работы.

Живопись станковая – произведение живописи, имеющее самостоятельный характер и значение. Идеино-художественное значение произведения не изменяется в зависимости от места, где оно находится, хотя его художественное звучание и зависит от условий экспонирования.

Жухлость – в технологии масляной живописи негативные изменения в высыхающем красочном слое, вследствие чего живопись лишается свежести блеска, темнеет, становится «глухой» и тусклой по цвету. Непосредственная причина Ж. – чрезмерное уменьшение в краске связующего вещества, обычно масла, излишне впитываемого грунтом или ниже лежащим красочным слоем, а также нанесение красок на не вполне просохший предыдущий слой.

Имприматура – цветовая тонировка грунта, вошедшая в практику с 16 в.

Картина – холст, полотно законченное станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное значение и предназначенное для сосредоточенного восприятия, более или менее изолирующегося от окружения. В отличие от этюда и эскиза – К. завершенное произведение и последовательно воплощает авторский замысел; в отличие от монументальной живописи, декоративной росписи, миниатюры, панно К.

представляет собой замкнутый мир, не подчиненный к.-л. Ансамблю, рассчитанный на обособленное внимание зрителя. Картины различаются по жанрам. В отличие от этюда картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.

Картон – вспомогательный рисунок, точно воспроизводящий задуманную композицию или ее деталь и выполненный в размере будущего произведения.

Колорит – особенность цветового и тонального строя произведения .В колорите находят отражение цветовые свойства реального мира, но при этом отбирают только те из них, которые отвечают определенному художественному образу. Колорит в произведении представляет собой обычно сочетание цветов, обладающее известным единством. В более узком смысле под колоритом понимают гармонию и красоту цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению. Наибольшее значение имеют цветовой и тональный контрасты. Цветовой контраст обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный контраст-сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигаются большая выразительность и острота характеристики образов.

Корпусная живопись – живопись, выполненная плотными, густыми мазками; ее красочные слои непрозрачны и часто имеют рельефную фактуру.

Лак – в технике масляной живописи раствор бесцветных природных смол в высыхающих растительных маслах, спирте, скипидаре и др. растворителях, служащий для различных целей на разных этапах работы художника: покрывные Л. Придают краскам равномерный блеск, образуют защитный слой на красочной поверхности, поэтому до 2-ой половины 19в покрытие картин Л. Было обычно завершением работы над картиной; Л. Для ретуши служат для устранения жухлости; Л. Вводятся в состав масляных красок, используются для покрытия грунта и т.д. При этом лак усиливает насыщенность красок. Чтобы картины меньше темнели, лучше покрывать скипидарными лаками, чем масляными.

Лессировка – прием живописной техники; нанесение тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх просохшего плотного слоя. Л. позволяет изменить, усилить или ослабить цветовые, достигнуть легкости и звучности тона, обогатить колорит, придать ему большее единство и гармонию. Л., обычно, заканчивалась в 16-19 вв. исполнение картины; в 20 в. значение Л. сохраняется в направлениях живописи, ориентирующихся на классическую традицию.

Лессировочные краски – легкие прозрачные и полупрозрачные слои красок, завершающие работу над картиной.

Мазок – след кисти с краской, оставляемой на основе (холсте, картоне и т.д.). Техника живописи мазками очень разнообразна и зависит от индивидуальной манеры художника, от задачи, которую он перед собой ставит, от особенностей и свойств материала, в котором он работает.

Масло – пленкообразующее связующее вещество растительного происхождения в масляной краске. М. могут входить в состав лаков и грунтов. В каталогах слово «М.» кратко обозначается техника масляной живописи.

Масляная живопись – разновидность живописной техники, основанная на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества, а также на определенных приемах работы с красками.

Масляные краски - красители, смешанные с растительным маслом: льняным (преимущественно), маковым или ореховым. Масляные краски под воздействием света и воздуха постепенно затвердевают. Основа (холст, дерево, картон) для работы на них масляными красками заранее грунтуется.

Материальность – передача материальных качеств предмета его тональными цветовыми отношениями, характером светотени, бликами и рефлексами.

Многослойная живопись – важнейшая техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов(подмалевки, прописки, лессировка), разделенных перерывами для полного просыхания краски. При исполнении крупной тематической композиции, а также при длительной работе вообще многослойная живопись является единственной, полноценной техникой масляной живописи.

Моделировка – передача рефлекса, формы изображаемых предметов и фигур в условиях того или иного освещения. В рисунке моделировка осуществляется тоном (светотенью), при этом учитывается перспективное

изменение форм. В живописи форма моделируется цветом, т.к. здесь тональная и цветовая стороны неразрывно связаны между собой. Степень моделировки обусловлена содержанием произведений и замыслом художника.

Отношения – взаимосвязи каждого светотеневого и цветового тона с другими тонами. В системах живописи, использующих средства светотени и цвета для возможно более точного воссоздания явлений действительности, верность цветовых и светотеневых О. служит важнейшим условием правдивости и выразительности живописного или графического произведения. Диапазон светотени, доступной живописи или графике, по физическим свойствам художественных материалов намного уже природного диапазона, поэтому тоновые переходы художник может воспроизводить только путем рационального соответствия. Посредством взаимосвязанных светотеневых и цветовых О. достигается точная моделировка объемной формы, передаются освещенность, материальность, пространственная глубина и другие качества предметного мира. Выразительность пропорциональных тоновых О. требует в свою очередь точности контрастных О. Ни в природе, ни в живописи соседствующие тона не остаются безразличными друг другу.; они взаимодействуют, придавая друг другу оттенок нового качества, Поэтому каждый отдельный тон в живописи правдив и точен не сам по себе, а только в соотношениях с другими тонами.

Оттенок – небольшое, часто едва заметное различие, градация одного и того же цветового или светотеневого тона. Система О. создает в живописи богатство колорита, вносит тонкость и сложность в светотеневую моделировку в живописи и графике.

Подмалевок – первая прокладка красочного слоя, в которой художник находит обобщенное цветовое решение картины или дает моделировку форм

предметов светотенью. При этом в зависимости от поставленной задачи подмалевок может быть цветным или монохромным, однотонным, а также написанным тонким красочным слоем (в протирку) или сравнительно пастозным. Подготовительная стадия работы над картиной, выполняемая в технике многослойной живописи, гл. обр. масляной. На стадии П. работа над картиной начинается со светотеневой проработки объема изображенных предметов и фигур; тонким слоем жидкой краски прописываются темные и светлые места картин. П. может быть однотонным и многоцветным. В масляной живописи на дереве 15-нач. 16 вв. П. выполняется темперой, позже был принят П. маслом на холсте, просвечивающий сквозь слой лессировки.

Полутень – один из основных элементов светотени, светотеневые градации средней силы, соответствующие переходу от освещенных частей предмета к тенивым. При моделировке объемной формы диапазон П. между светом и тенью может быть очень обширным и меняться в зависимости от интенсивности освещения и глубины тени.

Полу тень, как в природе так и в произведениях искусства – это градация светотени на поверхности предмета, промежуточная между светом и глубокой тенью.

Прописки – в технике масляной живописи основной этап – исполнение крупного полотна, который следует за подмалевком, предшествуя лессировке. Количество прописок зависит от хода работы художника; каждая из них завершается полным просыханием краски. В широком и неточном смысле слова прописками называют иногда и подмалевок; а также любую переработку уже законченного полотна или его детали.

Растворитель – жидкость, применяемая художниками для разведения и разжижения красок и лаков и сообщения нужного качества красочному слою, а также для смывки красок. Основой Р. Для масляной росписи служат

эфирные масла, нефть и ее фракции. Особенно часто применяется скипидар, его составные части и смеси с льняным маслом, очищенная нефть и бесцветный бензин.

Полутон – светотеневой или цветовой тон, имеющий значение промежуточного, переходного между двумя близко расположенными соседствующими тонами. Абсолютная светосила П. может быть весьма разнообразной и зависит от светосилы взаимосвязанных тонов. В произведениях искусства – средство выразительности художественного образа. Использование полутона способствует большей тонкости моделировки форм, большей мягкости переходов тона в тон.

Рисунок – какое-либо изображение; выполняемое от руки с помощью графических средств – контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих средств в рисунке достигаются пластические моделировки, тональные и светотеневые эффекты. Рисунок, как правило, выполняется одним цветом или с более или менее органическим использованием разных цветов.

Световые отношения – в живописи и графике соотношения света пропорциональные натуре, передаваемые при помощи красок и других изобразительных средств, воспроизводящих свет, глубину пространства, рельеф и т.д. Для нахождения точных С. Обычно фиксируются самые темные и самые светлые места будущего произведения, что облегчает определение нужной светосилы и нужного цветового тона в других его местах. В процессе работы над картиной художник наносит краски, постоянно учитывая, насколько каждое новое пятно картины темнее самого светлого места и светлее самого темного. Определение С.о. осложняется тем, что степень теплоты и яркости красок зависит от фона и всей колористической системы произведения.

Светотень – градации светлого и темного, соотношение света и тени на форме. Светотень является одним из средств композиционного построения и выражения замысла произведения. Благодаря светотени воспринимаются зрительно и передаются в произведении пластические особенности природы. В природе характер светотени зависит от особенностей формы и материала предмета. В произведениях искусства светотень подчиняется общему тональному решению. Градации светотени: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Светосила – в живописи и графике качество цветового или светотеневого тона, позволяющее передать нужную силу света. С. выражается степенью светлоты данного светового или светотеневого тона, соответствующего к.-л. участку или мотиву художественного произведения. Поскольку абсолютная С. тона в художественном произведении ниже соответствующей силы света в природе, передача нужного цветового эффекта требует искусно выверенного соотношения тона с другими тонами.

Сравнение – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества познаются нашим сознанием путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно в сравнении его с другими предметами. Только методом сравнения при целостном восприятии природы можно определить цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или на бумаге. Чтобы изобразить природу правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные натуре различия предметов по размеру, тону и цвету.

Станковая живопись – род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Основной формой С.ж. издавна является картина, отделенная рамой от окружающей обстановки.

Тень – элемент светотени, наиболее слабоосвещенные участки в природе и в изображении. Различают тени собственные и падающие. Собственными называют тени, принадлежащие самому предмету. Падающие – это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

Тон – степень светлоты, присущая цвету предмета в природе и в произведении искусства. Тон зависит от интенсивности цвета и его светлоты, Тон в рисунке является одним из ведущих художественных средств, так как рисунок обычно одноцветен (монохромен). При помощи отношений различных тонов передается объемность формы, положение в пространстве и освещение предметов. Тоном также передается то различие предметов по светлоте, которое обусловлено в природе разнообразием их цвета и материала. Под понятием тонов живописи подразумевается светосила цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. При этом не следует смешивать понятие тон с понятиями оттенков и цветовой тон, определяющими другие качества цвета

Тональность – определенное соотношение цветов или тонов, характерное для данного произведения, одна из его художественных особенностей. В графике тональность определяется степенью контраста темных и светлых тонов. В живописи понятие тонов имеет тоже значение, что и цветовая гамма, так как определяет особенности цветового строя произведения наряду с цветовыми нюансами.

Тоновые отношения – градация светотени на объемной форме и передача пропорциональных природе тональных отношений между окраской предметов. Обеспечивают правдивую объемную моделировку формы, материальность, пространственную глубину и состояние освещенности изображаемых предметов.

Фактура – 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в природе и их изображение в произведениях искусства; 2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также характерные качества этого материала. Фактура произведения во многом зависит от свойств используемого художником материала, от особенностей природы, которую он изображает, а также от поставленной задачи и манеры исполнения. Фактура является одним из художественных средств, способствующих эмоциональному воздействию произведения.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т.д.) Она обусловлена ее общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и от настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

Целостность восприятия – умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В целостности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника.

Целостность – необходимое важнейшее качество произведения искусства, способствующее его большей художественной и образной выразительности. Целостность изображения заключается в соответствии разных его частей друг другу, в подчинении частному общему, второстепенного главному, частей (деталей) – целому, а также в единстве приемов исполнения.

Цвет – один из основных, художественных средств в живописи. Изображение

предметного мира, разнообразных свойств и особенностей природы в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может разбавляться в результате разбавления ее в акварели. – водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами). Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Представления о холодном цвете в природе и в живописи связывается с впечатлением от льда, снега, а о теплом цвете – с огнем, солнечным светом и т.д. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, его художественной структурой, воздействуя на восприятие зрителя, т.к. способен вызвать различные ассоциации.

Цветовые отношения – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1 Виды и содержание самостоятельной работы по дисциплинам:

а) Аудиторная.

Самостоятельная работа студентов предусматривает предварительное визуальное исследование авторской живописи копируемого произведения, техники письма, подбор колеров к оттенкам, составов пигментов и связующих, лаков и т.д. Технология подготовки основы для копирования. Оценка авторской живописи и её палитры. Технология приготовления смесевых колеров. Изучение технологии использования цветных лаков.

Результаты подобных исследований позволяют детально восстановить технику работы выдающихся мастеров и методически последовательно выстроить систему копирования живописи.

б) Самостоятельная работа.

Предусматривается подготовка студентом копий выполненных в течение семестра к экзаменационному просмотру: покрытие работ лаком (законченная копия), предэкспозиционная подготовка, развеска.

«Копирование произведений станковой живописи»

Вид учебной работы	Количество часов самостоятельной работы студентов	
	Всего по учебному плану	Семестры
Самостоятельная работа	60	30 30
- аудиторная	28	14 14
- подгот. к экз. просмотру	32	16 16
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет, №№ семестров)		Экзамен. просмотр 4 семестр Экзамен. просмотр 5 семестр

6.2 Темы для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Копирование произведений станковой живописи»

Название разделов и тем	Содержание самостоятельной работы	Всего часов	Виды самостоятельной работы	
			аудиторная	подготовка к экзаменацион. просмотру
2 курс 4 семестр				
Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Изучение теоретического материала.	Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Самостоятельное изучение теоретического материала о технике письма произведения выбранного для копирования.	5	2	
Практическая подготовка: выбор материалов, подготовка холста, грунт, имприматур.	Выполнение рисунка (картона) копируемого произведения. Самостоятельная подготовка холста для копирования: натяжка, проклейка холста, нанесение грунта, закладка имприматуры перенесение рисунка с картона на холст.	5	2	
Подготовка рисунка и перенос его на основание.	Методом припороха или другим способом. Обводка рисунка кистью.	5	3	
Моделирующие прописки (грязайль).	Выполнение светотеневой прописи по имприматуре; краской умброй, сиеной, черной и т.д. Пропись выполняется масляными или темперными красками. После прописи следует подмалевок.	5	3	
Подмалевок (основной слой).	Выполняется в светлых и холодных тонах, так как в дальнейшей работе последуют лессировки. Краски для подмалевка: охры, умбры черные, белила и т. д. На светах подмалевок пишется пастозно с белилами,	5	2	

	тени и рефлексы пишутся почти без белил на просвет, чтобы просвечивалась имприматура. Нужно следить, чтобы корпусное письмо на свету постепенно переходило к тонкому письму в тени. В этом переходе образуются полутона.			
Завершающие лессировки.	Завершающий слой - лессировки. Проработанный подмалевок для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. Лессировки утемняют и утепляют основной слой. Нужно знать лессирующие краски - краплак, изумрудная, зеленая, кобальты, волконскоит, сиена натуральная, желтые марсы, желтая ЖХ. Жидко разводя на разбавителе другие краски, добиваются просвет. В природе не существует ни абсолютной прозрачности, ни абсолютной непрозрачности. Лессировки марсом по желтому кадмию и кобальтом синим по церелеуму дают ярчайшее звучание.	5	2	
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	-	-	16
Итого:		30	14	16
3 курс <u>5 семестр</u>				
Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Изучение теоретического материала.	Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Самостоятельное изучение теоретического материала о технике письма произведения выбранного для копирования.	5	2	

<p>Практическая подготовка: выбор материалов, подготовка холста, грунт, имприматур.</p>	<p>Выполнение рисунка (картона) копируемого произведения. Самостоятельная подготовка холста для копирования: натяжка, проклейка холста, нанесение грунта, закладка имприматуры перенесение рисунка с картона на холст.</p>	5	2	
<p>Подготовка рисунка и перенос его на основание.</p>	<p>Методом припороха или другим способом. Обводка рисунка кистью.</p>	5	3	
<p>Моделирующие прописки (гризайль).</p>	<p>Выполнение светотеневой прописи по имприматуре; краской умброй, сиеной, черной и т.д. Пропись выполняется масляными или темперными красками. После прописи следует подмалевок.</p>	5	3	
<p>Подмалевок (основной слой).</p>	<p>Выполняется в светлых и холодных тонах, так как в дальнейшей работе последуют лессировки. Краски для подмалевка: охры, умбры черные, белила и т. д. На светах подмалевок пишется пастозно с белилами, тени и рефлексы пишутся почти без белил на просвет, чтобы просвечивалась имприматура. Нужно следить, чтобы корпусное письмо на свету постепенно переходило к тонкому письму в тени. В этом переходе образуются полутона.</p>	5	2	
<p>Завершающие лессировки.</p>	<p>Завершающий слой - лессировки. Проработанный подмалевок для живописного звучания лессируют жидко на просвет красками. Лессировки утемняют и утепляют</p>	5	2	

	основной слой. Нужно знать лессировочные краски - краплак, изумрудная, зеленая, кобальты, волконскоит, сиена натуральная, желтые марсы, желтая ЖХ. Жидко разводя на разбавителе другие краски, добиваются просвет. В природе не существует ни абсолютной прозрачности, ни абсолютной непрозрачности. Лессировки марсом по желтому кадмию и кобальтом синим по церелеуму дают ярчайшее звучание.			
Самостоятельная работа подготовка к экзаменационному просмотру.	Покрытие работ лаком, предэкспозиционная подготовка, развеска.	-	-	16
ИТОГО:		30	14	16
ВСЕГО:		60	28	32

7. Фонды оценочных средств

7.1 Паспорт комплекса оценочных средств.

«Копирование произведений станковой живописи»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Наименование оценочного средства	
		Вид	Кол-во
1	Выбор произведений из коллекции ПГХГ. Изучение теоретического материала.	Практическое занятие	1
2	Практическая подготовка: выбор материалов, подготовка холста, грунт, имприматуры.	Практическое занятие	1

3	Подготовка рисунка и перенос его на основание.	Практическое занятие	1
4	Моделирующие прописки (гризайль).	Практическое занятие	1
5	Подмалевок (основной слой).	Практическое занятие	1
6	Завершающие лессировки.	Практическое занятие	1
Экзаменационный просмотр			1

7.2 Процедуры проведения аттестаций по дисциплине

«Копирование произведений станковой живописи»

Текущая аттестация

Предмет оценивания: практической работы, выполненной в соответствии с тематическим планом.

Текущая аттестация проводится ведущим преподавателем в **форме текущего просмотра**, группового собеседования, анализа состояния работы каждого студента. По результатам каждого этапа может быть выставлена оценка.

Промежуточная аттестация

Предмет оценивания: все творческие работы, выполненные за семестр

Форма проведения: экзаменационный просмотр

Процедура проведения экзаменационного просмотра:

Создаётся комиссия из преподавателей кафедры во главе с заведующим кафедрой.

В процессе обсуждения выводится средний балл за все выполненные работы за семестр и переводится в оценку по 5-и бальной шкале.

Итоговой оценкой результатов обучения по дисциплине, идущей в диплом обучающегося, является средний балл по итогам всех семестров.

Критерии оценивания экзамена и освоения компетенций

Способен осуществлять исследования техники живописи технологии живописных материалов; исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства.
Знает методы ведения живописи «старых» мастеров из научных источников; технологию подготовки основы для копирования; технологию приготовления смесевых колеров.
Владеет знаниями основы композиции, приемами изображения портрета, фигуры человека живописных и графических приемов передачи объема, пространства и воздушной перспективы; методами изучения копируемых произведений.
Способен к созданию на профессиональном уровне авторских произведений в области станковой картины, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства

Шкала оценивания

баллы - оценка	критерии
99- 100 - отлично, фонд	Безупречное качество работы. Работа считается образцом. Работа соответствует всем требованиям, достойна пополнения методического фонда.
84-98 - отлично	Работа соответствует всем требованиям, м.б., с незначительными замечаниями.
61-83 - хорошо	Работа соответствует всем требованиям, с несколькими замечаниями.
45-60 удовлетворительно	- Работа соответствует не всем требованиям, либо имеет большое количество замечаний.
0-44 неудовлетворительно	- Не соответствует требованиям к выполнению работы.

8. Литература

8.1. Основная:

1. Бергер Эрнст «История развития техники масляной живописи» Москва, изд-во АХ СССР 1961 г.
2. Гринберг Ю.И. История технологии станковой живописи от фаюмского портрета до постмодернизма. М. «Искусство» 2006
3. Киплик Д.И. «Техника живописи» М. 1998 г.
4. Казаринова Н. Пермская художественная галерея. М. «Белый город» 2005
5. Лужецкая А. Н. Техника масляной живописи русских мастеров. Издательство «Искусство» М. 1965.
6. Сланский Б. Техника живописи и живописные материалы. Издательство Академии художеств М., 1962.
7. Фейнберг Л. Е. Гринберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. М. «Изобразительное искусство» 1989.

8.2. Дополнительная:

1. Винер А.В. «Материалы масляной живописи» М. 1960, 2000.
2. Кудрявцев Е. Техника реставрации картин. М. «Изд-во В. Шевчук» 2002
Пермская художественная галерея. Русская живопись, скульптура. Каталог 18в. - нач.20в. Пермь 1994
3. Пермская художественная галерея, П. Пермское книжное издательство 1974
4. Пермская художественная галерея. М. «Изобразительное искусство» 1976
5. Русская живопись 18 в.- начало 20 в. из коллекции ПГХГ «Альбом-каталог. Пермь 2000 г.
6. Пермская художественная галерея. Русская живопись, скульптура. Каталог 18 в.- начало 20 вв, Пермь, 1994 г.

8.3. Рекомендуемая:

Сборники научных статей:

1. Государственного научно-исследовательского института реставрации. «Художественное наследие», Москва 2006 – 2008 гг.
2. «Реставрация музейных ценностей в России», Каталог выставки, Москва 1996-2000 гг.
3. Г.Н. Горохова, М.Г. Кононович. Характеристики грунтов и красочных слоев произведений итальянской живописи 15 – 18 вв. ВХНРЦ 1999 г.

8.4. Интернет-ресурсы:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Project

<https://vk.com/club26246272>

9. Материально-техническое обеспечение модуля.

Мастерские, стулья, мольберты, этюдники, софиты, подрамники модульные, планшеты 60x80, 120x170, 150x200, холст негрунтованный, грунт, краски масляные (СПб), кисти щетина, разбавители, лаки, масло льняное, картон (примечание: каждый студент спец. живопись обеспечивается художественными материалами), столы, табуреты.

Методический фонд кафедры живописи и композиции обеспечивает учебный процесс образцами лучших учебных работ по дисциплинам «Копирование произведений искусства».

Копирование произведений станковой живописи проводится на базе Пермской государственной художественной галереи.

Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дисциплина «Копирование произведений станковой
живописи».

И.К. Айвазовский
«Контрабандисты» 1884г.

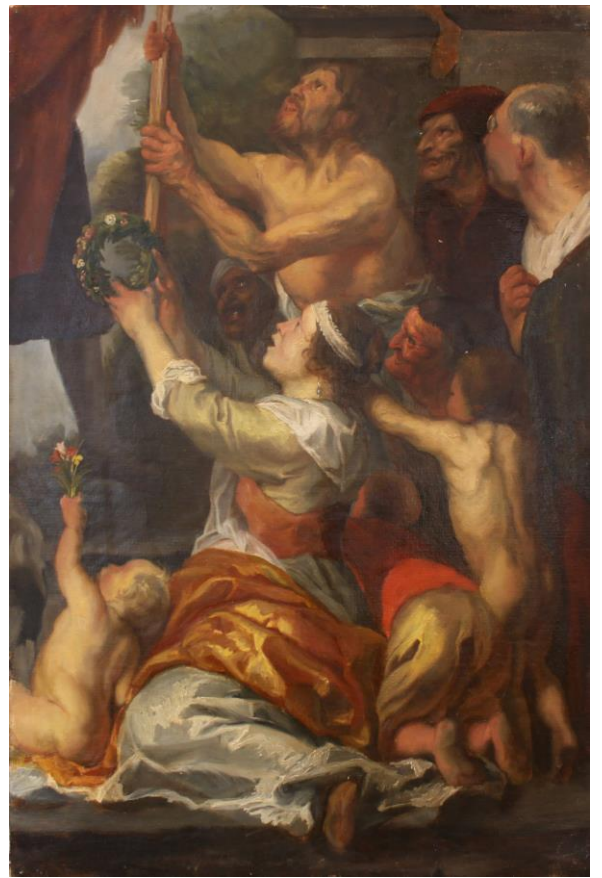
Мельхиор де Хондекутер
«Птичий двор» сер 17 в.

Рисунок 1.

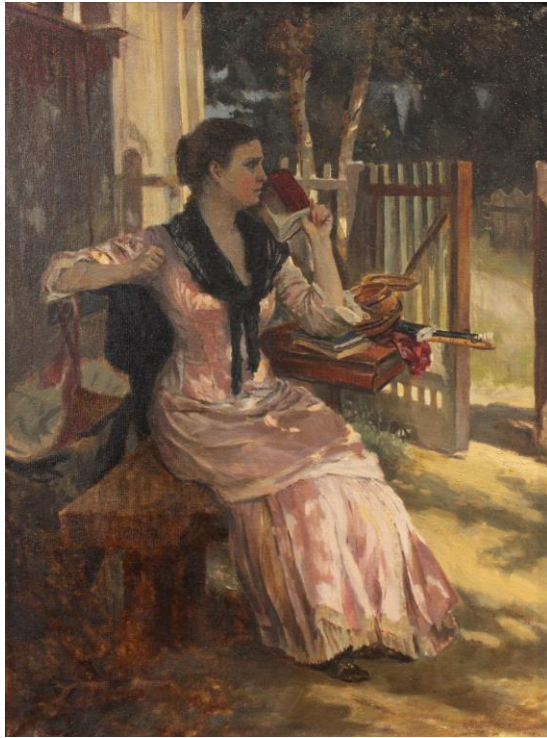
Ф.А. Бруни «Богоматерь с младенцем»
1823г.

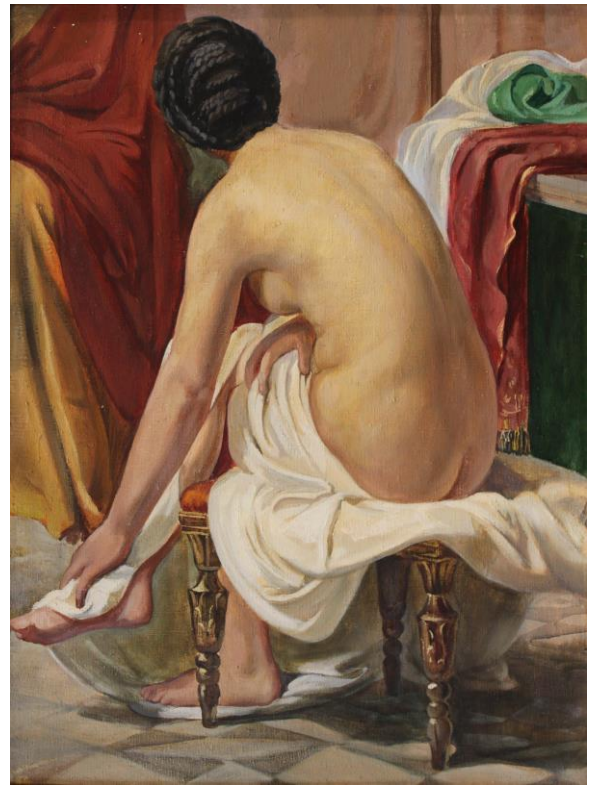
Якоб Йорданс «Павел и Варнава в Листре» 1616г. (фрагмент)

Якоб Йорданс «Павел и Варнава в Листре» 1616г. (фрагмент)

А.И. Корзухин «Надоел» 1886г.
(фрагмент)

Ф.А. Бронников «Римские бани» 1858г. (фрагмент)

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.