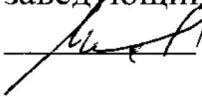

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра живописи и композиции

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
живописи и композиции
протокол №1
от «29» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой
Максимов Е.Н./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«Копирование произведений станковой масляной живописи»

**Специальность:
54.05.02 Живопись**

**Специализация:
художник–реставратор (станковая масляная живопись)**

**Квалификация:
художник-реставратор (станковая масляная живопись)**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

Составитель:
Репин Д.В. – старший преподаватель
кафедры живописи и композиции

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Копирование произведений станковой масляной живописи» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. №59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова
© Репин Дмитрий Валерьевич

Содержание:

- 1.** Аннотация дисциплины
- 2.** Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
- 3.** Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
- 4.** Объём дисциплины и виды учебной работы
- 5.** Содержание и структура дисциплины
- 6.** Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе
- 7.** Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
- 8.** Перечень основной и дополнительной учебной литературы
- 9.** Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- 10.** Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
- 11.** Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
- 12.** Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Общий курс копирования рассматривается в учебном процессе подготовки специалиста как основа в дальнейшем для его самостоятельного художественного творчества и как необходимая составляющая при формировании у обучающегося высокой художественной культуры в различных видах изобразительной деятельности. Обучение студентов ведется через изучение и копирование произведений живописи, экспонирующихся в залах художественных музеев, прежде всего, в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина, непосредственно с оригинала произведения.

Копирование произведений станковой масляной живописи – важнейший этап формирования мастера-реставратора. Без него невозможно представить процесс обучения студентов технике и технологии живописи старых мастеров.

Изучение техники старинной живописи достигается различными путями. Один из них заключается в ознакомлении с современной ей литературой, со специальными трактатами о живописи и ее технике. Но письменные источники не раскрывают нам техники живописи во всей ее полноте и по многим вопросам дают лишь отрывочные сведения. Авторы их обычно оставляют без всякого освещения детали техники, слишком обыденные для них и их времени, но совершенно утерянные и забытые для нас и потому наиболее интересные для художников нашего времени.

Работая в залах ГМИИ им. А.С.Пушкина и ГТГ, начинающие реставраторы имеют уникальную возможность вникнуть в суть «живописной кухни» различных школ живописи, понять и опробовать в своих учебных копиях основные технологические способы и технические приемы написания картин, известные с момента изобретения техники масляной живописи до наших дней. Это необходимо любому профессиональному реставратору, так как в своей практике он может столкнуться с такой сложной задачей, как восстановление утраченных фрагментов живописного произведения. Эта часть реставрационного процесса целиком относится к области живописи. Реставратор в данном случае выступает уже в роли художника, а не только техника или технолога.

Задача студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова постигать технику и технологию станковой масляной живописи на копиях картин художников как западноевропейской, так и русской живописных школ, так как это величайшая школа мастерства.

Цель дисциплины – систематическое овладение студентами навыками копирования произведений классической живописи в рамках обучения в МГАХИ им. В.И. Сурикова. Раскрыть перед студентами материальную структуру произведений живописи старых мастеров, выполняемых в различных техниках; подробно рассмотреть материалы живописи, используемых мастерами прошлого; овладеть теоретическими и техническими навыками ведения живописи в стиле старых мастеров.

Основные **задачи** дисциплины:

- ознакомиться с основными методами и школами классической живописи прошлого на примерах конкретных произведений из собрания музея;
- научиться самостоятельно определять особенности метода и техники выполнения художественного произведения;

- научиться самостоятельно выстраивать стратиграфическую последовательность послойного построения живописи при копировании произведения;
- на основе полученных знаний о технике и технологии живописи старых мастеров получить практические навыки копирования произведений мастеров старой живописи;

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине.

знать: историю мировой и отечественной живописи, произведения выдающихся художников; технологические особенности материалов, применяемых в живописи; технологию проведения технологического процесса при копировании станковой картины; типы живописной композиции, характер и приёмы изображения; красочный материал; особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи выдающихся художников–живописцев.

уметь: самостоятельно ставить перед собой и решать задачи применительно к намеченным целям; на практике применять полученные теоретические знания в своём творчестве и профессиональной деятельности; подбирать образцы для копирования; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для копирования картины; собрать подрамник, натянуть и подготовить холст для работы; на практике применять приобретённые теоретические знания и навыки при копировании произведений искусства; соблюдать технологические процессы и приёмы при копировании.

владеть: методиками сбора подготовительного материала для копирования; различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при копировании; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ПК-5: способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (готика, ренессанс, барокко, рококо, классицизм), в архитектуре, театре, изобразительном искусстве)	Знать: основные методы и школы классической живописи прошлого, принципы классического «трехслойного» метода живописи Уметь: самостоятельно определять особенности метода и техники выполнения художественного произведения, самостоятельно выстраивать стратиграфическую последовательность послойного построения живописи при копировании произведения, в соответствии с этими знаниями и навыками последовательно и поэтапно осуществлять копирование произведения. Владеть: разнообразными техническими и технологическими приемами при копировании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка; методиками сбора информации по технологии живописного процесса соответствующей художественной школы из литературы, как современной данной школе, так из из исследовательской литературы нашего времени	7-А семестры	Промежуточный (рубежный) контроль - Блиц-просмотр. Итоговый контроль – Зачет с оценкой; Экзамен (экзаменационный кафедральный просмотр). Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Копирование произведений станковой масляной живописи» изучается на с 4 по 5 курс. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Копирование произведений станковой масляной живописи»: «Живопись», «Рисунок», «Реставрация станковой масляной живописи».

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	4 курс (ак.ч.)		5 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр	
		7	8	9	А
Общая трудоёмкость дисциплины	8 (288)	63	72	63	90
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:					
- лекции (Л)					
- семинарские занятия (СЗ)					
- практические занятия (ПЗ)	240	60	60	60	60
- индивидуальные занятия (ИЗ)					
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)					
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	48	3	12	21	12
- курсовая работа (проект)					
- доклад (реферат)					
- экзамен (экзаменационный просмотр)					
Итоговый контроль		30	30	30	Э

*- включая подготовку и сдачу экзамена

Р – реферат; КР – курсовая работа; З – зачет; 3О – зачет с оценкой; Э – экзамен, ЭП – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Копирование произведений станковой масляной живописи» должно увязываться с преподаванием дисциплин: «Живопись», «Рисунок», «Реставрация станковой масляной живописи».

Задания дисциплины являются усложненным вариантом заданий дисциплины: «Копирование произведений живописи». Объем выполняемой работы требует от студентов применения полученных за время обучения в институте знаний и навыков. Учащиеся самостоятельно выбирают оригинал для копирования, готовят грунт, имприматуру на основе изучения литературы по технике и технологии живописи конкретного автора и других художников его времени. После выполнения линейного рисунка студенты делают гризайльную подготовку, в которой решают объемно-пространственные, тональные и композиционные задачи. Дальнейшая работа по переводу гризайли в цвет ведется также, как в заданиях предыдущих курсов. Уделяется особое внимание техничности исполнения, что не допускает грубых исправлений и нарушений технологического процесса. Конечной целью этого задания является создание копии музейного качества.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ Ауд. работа под рук. препод.	СЗ	ИЗ	СРС
4 курс, 1 семестр	63		60			3
1. Вводное занятие (лекция по истории развития техники и технологии масляной живописи)						
2. Подготовка основы (нанесение грунта и имприматуры);						
3. Подготовительный линейный рисунок.						
4. Оттушевка коричневой краской по теням и полутонам (работа над светотенью)						
5. Гризайльный подмалевок (работа над формой и пространством)						
4 курс, 2 семестр	72		60			12
1. Переход к работе цветом (предварительные лессировки);						
2. Работа цветом (создание колористической основы и проработка деталей)						
3. Завершение работы над копией (завершающие лессировки и «удары по светам»: стадия обобщения и расстановки акцентов)						
5 курс, 1 семестр	81		60			21

1. Вводное занятие (лекция по истории развития техники и технологии масляной живописи)						
2. Подготовка основы (нанесение грунта и имприматуры);						
3. Подготовительный линейный рисунок.						
4. Оттушевка коричневой краской по теням и полутонам (работа над светотенью)						
5. Гризайльный подмалевок (работа над формой и пространством)						
5 курс, 2 семестр	72		60			12
1. Переход к работе цветом (предварительные лессировки);						
2. Работа цветом (создание колористической основы и проработка деталей)						
3. Завершение работы над копией (завершающие лессировки и «удары по светам»: стадия обобщения и расстановки акцентов)						
Итого (ак. часах)	288		240			48

6. Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

Самостоятельная работа направлена на расширение творческой деятельности студента, на формирование профессионально необходимых навыков, на проведение собственных взглядов, ориентирует студента на овладение знаниями и умениями профессиональной деятельности, использование теоретических данных в профессиональных ситуациях, отстаивание своих взглядов.

Самостоятельная работа помогает превратить процесс самостоятельной работы в творческий, помогает познать сущность изучаемого предмета

Цель самостоятельной работы научить студента непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа – основной эффективный способ подготовки квалифицированных специалистов.

Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений, формированию интереса к познавательным действиям, повышению культуры самостоятельной работы, создает условия для их творческой деятельности.

Самостоятельная работа студента имеет воспитательный характер, способствует развитию у студентов таких качеств как целеустремленность, заинтересованность, помогает студенту связать теорию с практикой.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.

- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ПК-5: способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (готика, ренессанс, барокко, рококо, классицизм), в архитектуре, театре, изобразительном искусстве)	Знать: основные методы и школы классической живописи прошлого, принципы классического «трехслойного» метода живописи Уметь: самостоятельно определять особенности метода и техники выполнения художественного произведения, самостоятельно выстраивать стратиграфическую последовательность послойного построения живописи при копировании произведения, в соответствии с этими знаниями и навыками последовательно и поэтапно осуществлять копирование произведения. Владеть: разнообразными техническими и технологическими приемами при копировании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка; методиками сбора информации по технологии живописного процесса соответствующей художественной школы из литературы, как современной данной школе, так из исследовательской литературы нашего времени	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
		4 «хорошо»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.

		3 «удовлетворительно»	Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода.
		2 «неудовлетворительно»	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения профессиональных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения профессиональных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения профессиональных задач.
	2	Минимальный уровень	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не

		не достигнут	умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения профессиональных задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения профессиональных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения профессиональных задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2. Содержание текстовых материалов

(типичные контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

Учебные задания курса

7 семестр

Цель: Технологическая копия картины 16-19 веков (выполняется с оригинала в ГМИИ имени А.С.Пушкина или в ГТГ). Поэтапное копирование произведений станковой масляной живописи с соблюдением всей последовательности действий, выявленных при научном исследовании копируемого произведения. Перед учащимися ставится более сложная задача, а именно: технологическая копия. Это значит, что студенты должны выбрать основу, грунт, краски, связующие максимально приближенные к оригиналу. Для этого изучается литература по технике и технологии живописи конкретного художника (если таковая имеется) или живописной школы. При отсутствии или недостаточности информации по копируемой картине совместно с педагогом производится визуальный анализ произведения, составляется план-реконструкция возможной последовательности нанесения красочных слоев с целью дальнейшего воспроизведения этой последовательности в учебной копии. То есть копия должна не только внешне приближаться к оригиналу, но и максимально точно повторять ход работы того или иного мастера. Объем выполняемой работы требует от студентов применения полученных за время обучения в академии знаний и навыков. Уделяется особое внимание техничности исполнения, что не допускает грубых исправлений и нарушений технологического процесса. Конечной целью этого задания является создание копии музейного качества. Каждая стадия копирования фиксируется фотосъемкой с целью показа на экзаменационном просмотре вместе с копией.

Тема 1. Вводное занятие (лекция по истории развития техники и технологии масляной живописи).

Задача: На примерах произведений из собрания ГМИИ или ГТГ ознакомиться с историей техники и технологии станковой живописи. На вводном занятии на примере конкретных произведений подробно и на многочисленных примерах излагается история развития техники и технологии масляной живописи, рассказывается о различных основах, грунтах, имприматурах, применявшихся в разные времена разными художниками, о живописных материалах и инструментах старых мастеров, об отличиях и сходстве основных исторически сложившихся методов живописи. Проводится в ГМИИ им. А.С.Пушкина и в ГТГ.

Тема 2. Подготовка основы (нанесение грунта и имприматуры).

Задача: Подготовить основу для выполнения копии. В ходе занятия преподаватель демонстрирует, как правильно готовить основу (холст или доску) под живопись, наносить и выравнивать грунт и правильно подбирать имприматуру в соответствии с оригиналом и студенты под руководством преподавателя учатся правильно готовить основу (холст или доску) под живопись, наносить и выравнивать грунт и правильно подбирать имприматуру в соответствии с оригиналом. Если работа ведется по фламандскому методу, то студенты готовят белый клеевой грунт, делают линейный рисунок клеевой краской (акварель, темпера) и масляную имприматуру золотисто-коричневого или телесного цвета.

Тема 3. Подготовительный линейный рисунок.

Задача: Нанести на грунт линейный рисунок. В зависимости от метода линейный рисунок наносится различными способами:

- клеевой краской (акварель, темпера) по белому грунту до нанесения имприматуры

(фламандский метод);

- масляной или темперной краской после нанесения цветного, серого или черного грунта или имприматуры (итальянский метод)

Тема 4. Оттушевка коричневой краской по теням и полутонам (работа над светотенью).

Задача: Оттушевывать рисунок по теням и полутонам. Если работа ведется по фламандскому методу, то после просушки имприматуры делается оттушевка коричневой масляной краской (без черноты) по теням и полутонам. При ведении копии на светлых грунтах по итальянскому методу коричневой масляной краской делается оттушевка только в тенях. На темных грунтах оттушевки в тенях не делается - в этом случае света прорабатываются с белилами так, чтобы в полутонах просвечивал грунт.

Тема 5. Гризайльный подмалевок (работа над формой и пространством).

Задача: Выполнить гризайльную моделировку формы по светам и полутонам. При работе по фламандскому методу и на цветных «итальянских» грунтах света прорабатываются светло-холодной гризайлью. На темных грунтах гризайль ведется методом высветления - в этом случае света прорабатываются с белилами так, чтобы в полутонах просвечивал грунт. Тени на этом этапе могут (в зависимости от оригинала) оставаться либо нетронутыми либо проработанными гризайлью.

Иногда, если этого требует визуальный анализ и технологические исследования копируемого оригинала, вместо монохромной гризайли работа ведется в так называемых «мертвых тонах» - разбелах локальных цветов (в расчете на последующие лессировки).

В гризайли закладываются основные пропорции и тональные отношения, производится предварительная лепка формы, намечается пространственно-воздушная среда. На этом этапе внимание студентов обращается на тепло-холодность классической гризайли, тесно связанной с принципом тепло-холодности классической живописи: «теплые» света, «холодные» полутона и «горячие» рефлексy в тенях. В гризайли, как подготовке, все эти отношения сближаются и в целом она должна быть холоднее законченной копии.

8 семестр

Цель: Продолжение работы над технологической копией картины 16-19 вв.

Тема 1. Переход к работе цветом (предварительные лессировки).

Задачи: Чтобы перейти к работе цветом после просушки гризайли необходимо пролессировать гризайльный подмалевок, придав ему колористическое и тональное сходство с оригиналом. В некоторых случаях на этом этапе работа может быть законченной. Но чаще всего требуется дальнейшая работа корпусными и полу корпусными красками по только намеченным лессировками цветовым отношениям.

Тема 2. Работа цветом (создание колористической основы и проработка деталей)

Задачи: Создать колористическую основу копии произведения, проработать детали и максимально подготовить копию к завершению. Работа ведется по кускам либо «alla prima», либо многослойными корпусными и полу корпусными прописками, полу лессировками и лессировками.

Тема 3. Завершение работы над копией.

Задача: Завершить копию финальными лессировками и «ударить» по светам, где необходимо обобщить, или расставить акценты. Заканчивая работу, студенты должны избегать копировать следы старения живописи: пожелтевший лак, почерневшие краски, грязь, следы реставрации и т.п.

9 семестр

Цель: Создание технологической копии классической многофигурной композиции 16-19 вв. (выполняется с оригинала в ГМИИ имени А.С.Пушкина или в ГТГ). Цель задания – максимальное приближение техники исполнения копии к технике исполнения оригинала. Особое внимание уделяется свежести, «незамученности» копии, овладению различными приемами работы кистью, умению правильно использовать различные материалы для масляной живописи (лаки, масла, разбавители и т.д.).

Каждая стадия работы над учебной копией фиксируется фотосъемкой с целью показа на экзаменационном просмотре вместе с копией. Основной целью фотофиксации является приучение студентов к планомерному (без неоправданных пропусков обязательных стадий) ведению работы над копией.

Тема 1. Вводное занятие (лекция по истории развития техники и технологии масляной живописи).

Задача: Подробнее, глубже и на примерах произведений из собрания ГМИИ или ГТГ ознакомиться с историей техники и технологии станковой живописи. На вводном занятии на примере конкретных произведений подробно и на многочисленных примерах излагается история развития техники и технологии масляной живописи, рассказывается о различных основах, грунтах, имприматурах, применявшихся в разные времена разными художниками, о живописных материалах и инструментах старых мастеров, об отличиях и сходстве основных исторически сложившихся методов живописи. Проводится в ГМИИ им. А.С.Пушкина и в ГТГ.

Тема 2. Подготовка основы (нанесение грунта и имприматуры).

Задача: Подготовить основу для выполнения копии. В ходе занятия преподаватель демонстрирует, как правильно готовить основу (холст или доску) под живопись, наносить и выравнивать грунт и правильно подбирать имприматуру в соответствии с оригиналом и студенты под руководством преподавателя учатся правильно готовить основу (холст или доску) под живопись, наносить и выравнивать грунт и правильно подбирать имприматуру в соответствии с оригиналом. Если работа ведется по фламандскому методу, то студенты готовят белый клеевой грунт, делают линейный рисунок клеевой краской (акварель, темпера) и масляную имприматуру золотисто-коричневого или телесного цвета.

Тема 3. Подготовительный линейный рисунок.

Задача: Нанести на грунт линейный рисунок. В зависимости от метода линейный рисунок наносится различными способами:

- клеевой краской (акварель, темпера) по белому грунту до нанесения имприматуры (фламандский метод);

- масляной или темперной краской после нанесения цветного, серого или черного грунта или имприматуры (итальянский метод).

Тема 4. Оттушевка коричневой краской по теням и полутонам (работа над светотенью).

Задача: Оттушевать рисунок по теням и полутонам. Если работа ведется по фламандскому методу, то после просушки имприматуры делается оттушевка коричневой масляной краской (без черноты) по теням и полутонам. При ведении копии на светлых грунтах по итальянскому методу коричневой масляной краской делается оттушевка только в тенях. На темных грунтах оттушевки в тенях не делается - в этом случае света прорабатываются с белилами так, чтобы в полутонах просвечивал грунт.

Тема 5. Гризайльный подмалевок (работа над формой и пространством).

Задача: Выполнить гризайльную моделировку формы по светам и полутонам. При работе по фламандскому методу и на цветных «итальянских» грунтах света прорабатываются светло-холодной гризайлью. На темных грунтах гризайль ведется методом высветления - в этом случае света прорабатываются с белилами так, чтобы в полутонах просвечивал грунт. Тени на этом этапе могут (в зависимости от оригинала) оставаться либо нетронутыми либо проработанными гризайлью. Иногда, если этого требует визуальный анализ и технологические исследования копируемого оригинала, вместо монохромной гризайли работа ведется в так называемых «мертвых тонах» - разбелах локальных цветов (в расчете на последующие лессировки). В гризайли закладываются основные пропорции и тональные отношения, производится предварительная лепка формы, намечается пространственно-воздушная среда. На этом этапе внимание студентов обращается на тепло-холодность классической гризайли, тесно связанной с принципом тепло-холодности классической живописи: «теплые» света, «холодные» полутона и «горячие» рефлексy в тенях. В гризайли, как подготовке, все эти отношения сближаются и в целом она должна быть холоднее законченной копии.

10 семестр

Цель: Продолжение работы над технологической копией классической многофигурной композиции 16-19 вв.

Тема 1. Переход к работе цветом (предварительные лессировки).

Задачи: Чтобы перейти к работе цветом после просушки гризайли необходимо пролессировать гризайльный подмалевок, придав ему колористическое и тональное сходство с оригиналом. В некоторых случаях на этом этапе работа может быть законченной. Но чаще всего требуется дальнейшая работа корпусными и полу корпусными красками по только намеченным лессировкам цветовым отношениям.

Тема 2. Работа цветом (создание колористической основы и проработка деталей)

Задачи: Создать колористическую основу копии произведения, проработать детали и максимально подготовить копию к завершению. Работа ведется по кускам либо «alla prima», либо многослойными корпусными и полу корпусными прописками, полу лессировками и лессировками.

Тема 3. Завершение работы над копией.

Задача: Завершить копию финальными лессировками и «ударить» по светам, где необходимо обобщить, или расставить акценты. Заканчивая работу, студенты должны избегать копировать следы старения живописи: пожелтевший лак, почерневшие краски, грязь, следы реставрации и т.п.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения каждого тематического раздела дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Рубежный контроль			
1	Блиц-просмотр	Целевой просмотр работы студента в рамках изучения каждого из тематических разделов дисциплины. Средство проверки умений студента применять полученные знания по заранее определенной методике для выполнения заданий по дисциплине в целом или отдельных ее разделов.	Темы творческих заданий по дисциплине. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.

Итоговый контроль.

Итоговый контроль обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ и курсовой работы (в некоторых семестрах согласно учебному плану).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Итоговый контроль			
1	Зачет с оценкой (Промежуточный просмотр)	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине по результатам текущего и рубежного контроля или с проведением аттестационного испытания (в форме просмотра-выставки творческих работ), в котором заявлены задания, количественные и качественные показатели, контролирующие уровень сформированности заявленных дисциплинарных компетенций.	Темы творческих заданий по дисциплине. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам.
2	Экзамен (Экзаменационный кафедральный просмотр)	Просмотр выставки-отчета студентов о выполненных в течении семестра практических творческих работах. Оценка работ кафедральной комиссией по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать	Темы творческих заданий по дисциплине. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам,

		задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в выполненных работах.	а также не требует присутствия студента на просмотре.
--	--	---	---

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. Гренберг Ю.И. От фаумского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции. М., Издательский Дом «Искусство», 2004-268с.
- 2.Алексеев-Алюрви Ю.В. Красочное сырье и краски, используемые в живописи. Издательство «Ковалец С.» М.: 2004-306с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Алексеев-Алюрви Ю.В. Краски старых мастеров: от античности до конца XIX века-М.: 2004-160с.
- 2.Виннер А.В. Материалы масляной живописи.- М.: Сварог и К, 2000-477с. НЭБ
- 3.Киплик Д.И. Техника живописи-М.: 2000-352с.

8.3. Рекомендуемая литература:

- 1.Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование.М., Издательство «Изобразительное искусство», 1982.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова;
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- <http://art-con.ru/> Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры.
- [www. paintingart.ru](http://www.paintingart.ru)
- <http://www.lovetorestore.com/> Лавка реставратора. Интернет
- <https://knigi.studio/>
- <https://vk.com/club26246272> Секреты живописи старых мастеров | ВКонтакте

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Во время занятий студенты должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым студентом, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки могут быть общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, это хороший способ проверить свои ошибки. На занятии недопустимо громко разговаривать, отвлекать и мешать другим студентам, включать громкую музыку.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана "Современное искусство в Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России

<http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://pravo.roskultura.ru/> - правовой портал в сфере культуры.

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

1. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий копированием), доступ в залы художественных музеев, где экспонируются произведения живописи старых мастеров 16-19 веков, прежде всего, ГМИИ и ГТГ

2. Оборудование:

Треноги, этюдники, подрамники

Планшеты, доски, клеенка, целлофан, контейнеры для художественных материалов

3. Художественные материалы:

Бумага, крафт, холст, фотожелатин, клей мездровый, мел (в порошке), краски масляные, масло льняное, масло ореховое, масло маковое, лак даммарный, лак ретушный, кисти различных размеров и форм,

4. Аудиовидеотехника для воспроизведения записей.

5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).

6. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Основные занятия по дисциплине «Копирование произведений станковой масляной живописи» проводятся в залах художественных музеев, в которых производится копирование картин из собрания музея, но некоторая часть занятий, может проводиться в учебных мастерских. Эти мастерские должны соответствовать следующим требованиям: помещения должны иметь специально оборудованное место для забора воды, иметь специальное оборудование и необходимый инвентарь. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы при дневном свете. В темное время суток обеспечивается искусственным освещением согласно санитарным нормам для учебных заведений.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Из оборудования каждому студенту необходимо иметь при себе переносной мольберт-треногу, этюдник с красками. Для обеспечения чистоты работы в музее студенты обязаны расстилать на своем рабочем месте клеенку или полиэтиленовую пленку размером 2х2 метра. В соответствии с требованиями администрации музея, студенты должны работать на расстоянии не менее 1 метра от копируемой картины, а размер копии должен отличаться от размера оригинала не менее, чем на 1-2 см. в большую или меньшую сторону. Желательно использование муштабеля в работе над деталями.