

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА**

при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ А.А. Любавин

(подпись)

«27» февраля 2023г.

Рассмотрено и принято
«14» февраля 2023г.

Проректор по УВР
_____ С.А.Зенкова
(подпись)

Учебная программа

Курс «Техника и технология живописи. Копирование»

Составитель:

М.Л. Болгов – старший преподаватель на
факультете дополнительного образования
МГАХИ им. В.И. Сурикова
Член СХ

Москва
2023

Введение.

Основные дисциплины.

Учебная программа рассчитана на аудиторию, обладающую базовыми навыками изобразительного искусства.

Программа включает в себя углубленное теоретическое и практическое обучение технологии живописи старых мастеров, начиная с древних времен.

Техника старинной живописи во многом отлична от техники современной живописи. Уже одно внимательное ознакомление с образцами старинной живописи, преимущественно с неоконченными произведениями, дает ясное представление о многих особенностях ее как по отношению к материалам, так и системе использования их.

Изучение техники старинной живописи включает в себя ознакомление с красками старинных произведений, а также со связующими веществ, грунтами и т. п.

История развития живописи находится в тесной связи с историей развития ее техники. Каждый исторический момент прошедших веков находится в полной зависимости от степени совершенства его техники.

Программой предусмотрено также, что после ознакомления с теоретической стороной предмета, для закрепления полученных знаний, слушатели перейдут к практической части программы, а именно к копированию произведения старых мастеров.

Подробнее о дисциплине - «Техника и технология живописи. Копирование».

В основе предмета лежит углубленное изучение техники живописи старых мастеров. Мастерский и грамотный подход к созданию картин живописцев прошлых веков является актуальным и в наше время.

Первоначально слушателям предстоит освоить теоретический материал, чтобы сформировать общее представление о ходе работы создания полотен, написанных в прошедших веках.

Для обучения будут использованы каталоги и альбомы с иллюстративным рядом.

Для большего понимания данной изучаемой области и для закрепления полученных знаний необходимо попробовать применить теоретический материал на практике.

Практическая часть предмета начинается со следующей задачи: скопировать произведение станковой живописи старого мастера. Относительно уровня обучаемого будет выбрано определенное полотно, для выполнения поставленной цели. Процесс копирования начинается с выбора подходящей основы для произведения и нанесения особой имприматуры, необходимой для конкретного произведения. Следующий этап в процессе обучения заключается в приобретении навыка нанесения точного рисунка, соответствующего копируемому произведению. Затем изучение техники Гризайль, для формирования свето-теневой моделировки формы на картине. После уточнения

вышеописанных процессов следует этап введения цвета методом лессировок. Все процессы выполняются в соответствии с точной и выявленной техникой живописи выбранной для копирования картины.

Заключительной частью обучающей программы будет следующее задание: Написание натюрморта с натуры с приобретенными ранее на занятиях навыками написания живописного полотна по технологии старых мастеров. Натюрморт будет поставлен аналогично натюрмортам на старых живописных полотнах, с теплым «подвальным» освещением. «Подвальное» освещение – визитная карточка художника Караваджо. Луч света неравномерно охватывает пространство картины, выделяя из темноты отдельные фигуры. Так объекты получались более объемными и рельефными.

Написание натюрморта с натуры также будет вестись в четко разграниченных этапах в соответствии с изученной технологией живописи.

Результаты освоения дисциплины «Техника и технология живописи. Копирование».

В результате изучения дисциплины «Техника и технология живописи. Копирование» слушатель приобретает следующие знания и навыки:

1. У слушателя сформируется ясное представление о технологиях живописи разных временных периодов и школ.
2. Умение распознавать технологические живописные методы и приемы на картинах старых мастеров.
3. Умение выполнять живописное произведение технично и строго соблюдая этапы ведения работы от рисунка, гризайли, до завершающих лессировок.
4. У слушателя будут четкие представления о свойствах и составах красок, о видах основы произведений, о видах грунта, имприматуры, а также о разновидностях кистей и других материалов, инструментов, необходимых для написания картин.

Освоение знаний и навыков, полученных во время обучения дисциплине «Техника и технология живописи. Копирование.», позволит слушателям продвинуться дальше в своём художественном образовании и в дальнейшем самостоятельно практиковать занятия изобразительным искусством, используя знания и навыки, полученные на курсах.

Технологии освоения дисциплины: осуществляются через практические занятия с преподавателем в мастерской и самостоятельную работу слушателя.

Форма контроля полученных знаний и умений - заключительный просмотр.

1 Распределение учебного времени по видам занятий.

Наименование дисциплины		
Техника и технология живописи		
Копирование		
№	Тема	Кол-во часов
1	Основы для масляной живописи. Состав и структура грунтов. Состав и свойства художественных масляных красок. Палитра для живописи. Инструменты для живописи (кисти, мастихины). Свойства и применение разбавителей и лаков, используемых в масляной живописи. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	4
2	Изучение различных методов масляной живописи: «алла прима», многослойная живопись. Методы наложения красок (корпусный, полу корпусный, в протирку, лессировка). Изучение темы с использованием иллюстративного ряда. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	4
3	Технология масляной живописи старых мастеров. (Возрождение). Технология масляной живописи старых мастеров. (Ян Ван Эйк, Веронезе, Рембрандт, Рубенс, Караваджо, Ван Дейк, Ян Вермеер). Лекция с демонстрацией тематических файлов.	4
4	Изучение свечения в масляной живописи на примере приемов художников Караваджо и Куинджи. Показ технического приема. Лекция с демонстрацией тематических файлов и практическое занятие с преподавателем в аудитории.	4
5	Оптическое смешение красок в живописи старых мастеров. Цвет грунта и его значение. Подмалевок по белому, серому и цветному грунту. Долговечность старинной живописи. Лекция с демонстрацией тематических файлов и практическое занятие с преподавателем в аудитории.	4
6	Занятие на тему натяжка и проклейка холста. Подготовка грунта и имприматуры под живопись. Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
7	Занятие на тему натяжка и проклейка холста. Подготовка грунта и имприматуры под живопись. Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
8	Копирование многослойной живописи старых мастеров (нанесение рисунка). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4

9	Копирование многослойной живописи старых мастеров (тенева моделировка объемов методом протирки). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
10	Копирование многослойной живописи старых мастеров (моделировка света, ведение методом протирки холодного мертвого полутона). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
11	Копирование многослойной живописи старых мастеров (насыщение белилами световые зоны, сбалансировать лессировками свет и тень, обобщение). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
12	Копирование многослойной живописи старых мастеров (введение цвета методом лессировок). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
13	Натюрморт с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров (отрисовка картона, нанесение рисунка). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
14	Натюрморт с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров (тенева моделировка объемов методом протирки). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
15	Натюрморт с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров (моделировка света, ведение методом протирки холодного мертвого полутона). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
16	Натюрморт с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров (насыщение белилами световые зоны, сбалансировать лессировками свет и тень, обобщение). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
17	Натюрморт с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров (введение цвета методом лессировок). Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
18	Натюрморт с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. Итоговый просмотр. Практические занятия с преподавателем в аудитории.	4
	Общее кол-во часов по программе «Техника и технология живописи Копирование»	72

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.

- 1 Д.И. Киплик «Техника живописи» Издательство В. Шевчук., Москва 2020 г.
- 2 Ламбер Ж. «Караваджо», Издательство Taschen / Арт-Родник, 2004 г.
- 3 Кудрявцев Е.В. «Техника реставрации картин». Издательство В. Шевчук, Москва 2002 г.
- 4 Николай Прокофьев, "Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов", Издательство ВЛАДОС, Москва 2013 г.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса.

Занятия по дисциплине «Техника и технология живописи. Копирование.» проводятся в учебных мастерских, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять сложные постановки, требующие большого отхода. Кроме того, предусмотрена возможность работы над рисунком при искусственном освещении (софиты направленного света, шторы на окна).

Для работы необходимы мольберты для каждого обучающегося, на учебную группу необходимы переносные софиты, подиумы для постановок, набор драпировок, гипсовые слепки.

Образовательные технологии.

Весь процесс обучения основан на изучении методов живописи старых мастеров, с обучением копированию и работе с натуры в соответствии с программой. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования художественных навыков. Работа преподавателя со слушателями в обязательном порядке сопровождается показом иллюстративного ряда.