

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

«24» _____ июля 2023г.

Рассмотрено и принято

«24» _____ июля 2023г.

Проректор по учебной работе

_____ С.А.Зенкова

Учебная программа

Курс «Техника и технология живописи великих мастеров. Копирование портрета»

Составитель:

М.Л. Болгов – преподаватель на
факультете дополнительного
профессионального образования

г. Москва,
2023г.

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, а также изучение пластической анатомии.

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 портрета в технике старинной живописи включает в себя ознакомление с красками старинных произведений и грамотном использовании цвета для свето-теневой моделировки формы, 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, предварительно изучив пластическую анатомию головы человека.

Подробнее о дисциплине - «Техника и технология живописи.

Копирование портрета великих мастеров»

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 портретных полотен, написанных в прошедших веках.

Для обучения будут использованы каталоги и альбомы с иллюстративным рядом, живая натура с атрибутами портретов 17-18 веков.

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 светотеневой 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 портрета с натуры с приобретенными ранее на занятиях навыками написания живописного полотна по технологии старых мастеров и навыками анатомического рисунка. Написание портрета с натуры также будет вестись в четко разграниченных этапах в соответствии с изученной технологией живописи.

Результаты освоения дисциплины «Техника и технология живописи великих мастеров. Копирование портрета»

В результате изучения дисциплины «Техника и технология живописи. Копирование портрета» 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 и инструментов, необходимых для написания картин.
5. Слушатель улучшит свои навыки в академическом рисунке.

Освоение знаний и навыков, полученных во время обучения дисциплине «Техника и технология живописи. Копирование портрета.», позволит студентам 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 теоретические и практические занятия с преподавателем в мастерской и самостоятельную работу студента.

Форма контроля полученных знаний и умений - заключительный просмотр.

Распределение учебного времени

Наименование дисциплины		
	Техника и технология живописи. Копирование портрета великих мастеров.	
№	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.	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.	4
3	Технология масляной живописи старых мастеров. (Возрождение).	4
4	Технология масляной живописи старых мастеров. (Ян Ван Эйк, Веронезе, Рембрандт, Рубенс, Караваджо, Ван Дейк, Ян Вермеер).	4
5	Изучение свечения в масляной живописи на примере приемов художников Караваджо и Ван Дейка.	4
6	Оптическое смешение красок в живописи старых мастеров. Цвет грунта и его значение. Подмалевок по белому, серому и цветному грунту. Долговечность старинной живописи.	4
7	Практическое занятие на тему: натяжка и проклейка холста.	4
8	Практическое занятие на тему: подготовка имприматуры под живопись.	4
9	Копирование многослойной живописи старых мастеров. Практическое занятие. (Нанесение рисунка)	4
10	Копирование многослойной живописи старых мастеров. Практическое занятие. (Теневая моделировка объемов методом протирки)	4
11	Копирование многослойной живописи старых мастеров. Практическое занятие. (Моделировка света, ведение методом протирки холодного мертвого полутона).	4
12	Копирование многослойной живописи старых мастеров. Практическое занятие. (Насыщение белилами световые зоны, сбалансировать лессировками свет и тень, обобщение).	4
13	Копирование многослойной живописи старых мастеров. Практическое занятие. (введение цвета методом лессировок).	4
14	Практическое занятие. Анатомический рисунок. Изучение строения черепа человека.	4
15	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. (Отрисовка картона. Нанесение рисунка)	4

16	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. (Теневая моделировка объемов методом протирки)	4
17	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. (Моделировка света, ведение методом протирки холодного мертвого полутона).	4
18	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. (Насыщение белилами световые зоны, сбалансировать лессировками свет и тень, обобщение).	4
19	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. (введение цвета методом лессировок).	4
20	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров.	4
21	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров.	4
22	Практическое занятие по живописи, портрет с натуры с использованием приемов в живописи старых мастеров. Итоговый просмотр.	4
	Общее кол-во часов по программе «Техника и технология живописи великих мастеров. Копирование портрета»	88

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 черепа и головы человека.

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.