

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Калашникова Елена Андреевна

Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи

Дата подписания:

Уникальный программный ключ:

7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет дизайна и изобразительных искусств

Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой АРиЖ

Калашникова Е.А.

20.05.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.04 ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность – 54.05.02 – Живопись

Специализация – Художник – живописец (станковая живопись)

Квалификация - Художник – живописец

Форма обучения – очная

Год начала обучения - 2024

Краснодар

2024

Рабочая программа дисциплины «Основы реставрационной деятельности» предназначена для преподавания факультативной части, студентам очной формы обучения по специальности 54.05.02 Живопись в 7,8 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 года, приказ №1014 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Член РАХ, Заслуженный художник Российской Федерации, член СХ России, профессор, член Петровской академии наук

А.А. Покровский

Член кор. РАХ, член СХ России, член ТСХ Кубани, Народный художник России

В.В. Коробейников

Составитель:

кандидат культурологии, декан ФДиИИ

Г.Н. Сологуб

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического рисунка и живописи «20» мая 2024 г., протокол №11.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы реставрационной деятельности» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций
4. Структура и содержание дисциплины:
 - 4.1. Структура дисциплины
 - 4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
5. Образовательные технологии
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
 - 6.1. Контроль освоения дисциплины
 - 6.2. Фонд оценочных средств
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Периодические издания
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
 - 7.6. Программное обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины Основы реставрационной деятельности направлена на изучение и особенности сохранения культурного наследия в области станковой живописи. Совершенствование навыков и приемов практической реставрации на произведениях живописи со сложными реставрационными процессами.

Задачи:

Ознакомление студента с проблемами сохранения и реставрации произведений станковой живописи

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин как «Рисунок», «Пластическая анатомия и анатомический рисунок», «Живопись», «Цветоведение и колористика» и пр.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
- материалы, техники и технологии реставрационной деятельности	- реставрировать высокохудожественные работы станковой живописи	- материалами, техниками и технологиями реставрационной деятельности станковой живописи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	История реставрации	7	6	10		20	зачет
2.	Современные методы и принципы консервации и реставрации произведений станковой живописи	8	6	10		20	

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Тема 1 История реставрации	<u>Лекции:</u> Практика реставрационной деятельности от античности до середины XX века	4	
	<u>Практические:</u> Ведение реставрационных работ	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Виды реставрационных работ	10	

	<u>Лекции:</u> Теория реставрации и основные понятия, и принципы современной научной реставрации	2	
	<u>Практические:</u> Ведение реставрационных работ. Выполнение работы в материале	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Виды реставрационных работ. Выполнение работы в материале	10	
Тема 3 Современные методы и принципы консервации и реставрации произведений станковой живописи	<u>Лекции:</u> Реставрация масляной и темперной живописи	6	
	<u>Практические:</u> Ведение реставрационных работ. Выполнение работы в материале	10	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Современные тенденции в реставрации. Выполнение работы в материале	20	
Вид итогового контроля		зачет	
	ВСЕГО:	72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности 54.05.02 – Живопись.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- *устный опрос*
- *практическое задание*

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы
- практические работы

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено)*.

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля *(не предусмотрено)*.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*.

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра)*.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине *(не предусмотрено, проходит в форме просмотра)*.

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено)*.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 239 с. : ил. (10 экз)

2. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

3. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)

4. Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

5. Куликов, В.А. Композиция станковой живописи маслом. Пейзаж: учеб. пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1550-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-103-7 (Изд-во "Планета музыки")

6. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж [Текст] : учеб. пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. (3 экз)

7.2. Дополнительная литература

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. - Москва : Прогресс, 1974. - 392 с. (1 экз)

2. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 190 с. : ил. (5 экз)

3. Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)

4. Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)

5. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 271 с. : ил. (1 экз)

6. Композиция станковой живописи : учеб. пособие для студентов вузов / [Н.П. Бесчастнов и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с. : 32 с.

7. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 128 с. (5 экз)

8. Иттен, И. Искусство цвета = KunstderFarbe : Пер. с нем. / И. Иттен ;И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. :Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)

9. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 (2 экз)

7.3. Периодические издания

- «Художник»
- «Юный художник»
- «Искусство»

7.4. Интернет-ресурсы

- <http://www.paintingart.ru> Искусство живописи. Уроки цвета и композиции в живописи.
- <http://www.art-helicon.ru/indexr.htm> коллекция произведений современных российских и советских художников.
- <http://www.artbaltica.com/lessons1.php> Уроки живописи
- http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm графические и живописные технологии.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной Композиция, предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твёрдо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.

2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи натуры, с завершённой детальной проработкой формы.

3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.

4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.

5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие рисунки.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.
2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:
 - анализ аналогов работ
 - учебники, учебно-методические пособия
 - монографии, сборники статей

Самостоятельная работа по живописи опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

1. Портал «Гуманитарное образование»
2. [http:// www.intuir.ru/-](http://www.intuir.ru/)
3. Федеральный портал «Российское образование»
4. <http://window.edu.ru/> - Каталог образовательных Internet- ресурсов.
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
6. www.cor.home-edu.ru/ - Сайт цифровых образовательных ресурсов.

В каждом семестре предусмотрено одно или более заданий, направленных на активное или интерактивное решение, с учетом, предусмотренного учебным планом времени.

Используются следующие виды интерактивной работы: «мастер-класс», «творческое

задание».

В процессе лекции происходит активное общение как преподавателя и студентов, так и студентов между собой, применяются наглядные пособия, интернет-ресурсы, слайды, рисуются схемы и графики. По каждой теме лекции в конце беседы подводятся итоги, происходит обмен мнениями.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- методические указания и материалы преподавателя;
- оборудование для мастерской-класса для рисования: лампы со щитками, регулирующие свет, столик высотой 60-70 см от пола – для натюрмортов, табуретки различной высоты, мольберты для рисования стоя, мольберты для рисования сидя, подставка для модели;
- дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом;
- учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс
- Красящие материалы/рисующие: акварель, тушь, чернила, гуашь, темпера, уголь, карандаши, пастель.
- Основы для нанесения красящих/рисующих/материалы: различные сорта бумаги, картона, различного качества поверхности.
- Инструменты: кисти (от самых мягких сортов до самых жестких), перо (стальное, гусиное, камышовое), палочки (стеклянные, деревянные, камышовые), авторучки, фломастеры, маркеры.