

Религиозная организация – духовная профессиональная образовательная организация
«Межъепархиальный центр подготовки церковных специалистов
Курской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МЦПЦС

Кацап

иерей Роман Кацап
"17" июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Драпировка»**

основной образовательной программы
подготовки служителей Русской Православной Церкви,

специальность «Иконописец»

Форма обучения: очная

Курск, 2024 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе типовой рабочей программы дисциплины «**Драпировка**» Учебного комитета Русской Православной Церкви в соответствии с Церковным образовательным стандартом основной образовательной программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Иконописец», утвержденным на заседании Священного Синода (журнал № 116 от 29.12.2020).

Организация-разработчик: МЦПЦС Курской Епархии

Разработчик: Сочнева О.В., преподаватель МЦПЦС Курской Епархии

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Драпировка» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных со способами освоения профессиональных навыков в области живописи, выявляет связь с другими дисциплинами модуля «Иконописание» (предмет «Иконописание»), а также Художественно-эстетического модуля, такими как «Композиция», «Рисунок», «Основы стенописи», «Каллиграфия и шрифт», «Живопись», «Основы иконописного и художественного языка и цветоведения», обобщает полученные в процессе обучения навыки и практику их применения в творческой деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты получают целостное представление о церковно-художественном опыте Церкви, осваивают основные термины и понятия, изучают выдающиеся произведения церковной и светской живописи, получают практические навыки по изображению предметно-пространственной среды, учатся владению различными художественными техниками и материалами.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса является обеспечение высокого уровня подготовки профессиональных иконописцев, отвечающих потребностям Церкви, формирование у студентов навыков изображения предметно-пространственной среды с использованием различных художественных техник и материалов.

Задачи курса:

1. Освоение исторического церковно-художественного опыта Церкви при изображении предметно-пространственной среды
2. Практическое изучение особенностей различных стилевых течений (византийские, древнерусские и академические традиции, классицизм, барокко и т.д.).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

- специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства,
- разнообразные художественные техники и историю их развития,
- методы ведения художественных работ,
- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя,
- художественные особенности стилевых течений (византийская, древнерусская и академическая традиции, классицизм, барокко и др.) в церковном изобразительном искусстве,

Уметь:

- изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, средствами академического искусства;
- использовать основные изобразительные техники и материалы;
- наблюдать, видеть, анализировать и обобщать явления окружающей действительности;

Владеть:

- навыками построения формы с помощью цвета и тона,
- основными приёмами ведения художественных работ,
- знаниями по технике и технологии художественных материалов.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих основных компетенций:

ОК-1. Понимать духовную сущность, церковно-общественную и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, помня о значимости духовного искусства для нашего общества и времени;

ПК-1. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи;

ПК-5. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Драпировка» относится к *Художественно-эстетическому* модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо, как предшествующее. Дисциплина «Драпировка» является базовой дисциплиной для последующего изучения следующих дисциплин: «Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Основы стенописи».

3.3. Дисциплина «Драпировка» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и/или практиками: «Иконописание», «Учебно-творческая практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 32 академических часов (2 часа неделю), дисциплина преподаётся в I семестре.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: (*устный опрос, письменная контрольная работа, тестирование, промежуточный просмотр и др.*) и **промежуточная аттестация** в форме зачета.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекцион- ного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компе- тенции	
	Драпировка	I	4	28	32	ОК 2 ПК 1 ПК 5	
1.	Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса «Драпировка».	I	2		2	ОК 2	
2.	Тема 1.2. Драпировка (Копия) Работы из фонда – одежда со складками	I		6	6	ПК 1 ПК 5	Промежуточ ный просмотр
3.	Тема 1.3. Драпировка, велум (форма образования складок).	I		6	6	ПК 1 ПК 5	Промежуточ ный просмотр
4	Тема 1.4. Рука в драпировке (основные складки, линии натяжения).	I		2	2	ПК 1 ПК 5	Промежуточ ный просмотр
5	Тема 1.5. Драпировка. Голова с плечевым поясом (структура мафория Божией Матери).	I		6	6	ПК 1 ПК 5	Промежуточ ный просмотр
6.	Тема 1.7. Фигура человека в драпировке стоящая (деисусный чин).	I		4	4	ПК 1. ПК 5	Промежуточ ный просмотр

7.	Тема 1.6. Фигура человека в драпировке, сидящая (царские врата – евангелисты)	I	2	4	6	ПК 1 ПК 5	Промежуточный просмотр
	Зачет			X		ОК 2 ПК 1 ПК 5	Просмотр
	Всего часов в семестре:		4	28	32		

5.2.Развёрнутый тематический план занятий

Драпировка

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса «Драпировка».

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Занятие 1. Цели и задачи курса «Драпировка», возможности использования полученных знаний. Методы работы, техники исполнения.

Задача курса: освоение рисования драпировки на различных предметах, фигуре человека. Выбор наиболее удачной композиции постановки, грамотное построение с учётом линейной перспективы, пластической анатомии, передача больших цветовых и тональных отношений, изучение светотени (блик, свет, полутон, тень, рефлекс), лепка формы складок драпировки с учётом находящихся под драпировкой объёмов.

Тема 1.2. Драпировка (копия).

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

В качестве образца обучающиеся под руководством педагога выбирают рисунок драпировки для копирования, обращаясь к лучшим образцам рисунков старых мастеров;

Основная задача: изучение художественно-исторического наследия через практику, повышение эрудированности учащихся, подготовка к выполнению Икон и росписи Храма.

Материал – мягкие материалы (сангина, сепия, соус), бумага, кисть. Размер – 40 см на 30 см;

Студент должен изучить технику старых мастеров, последовательность ведения работы;

Занятие 1. Выбор образца для копирования, определение стратегии работы и цветовой палитры, перенос рисунка образца на лист.

Занятие 2. Копирование с соблюдением методики исполнения и стилистики образца.

Занятие 3. Завершение копирования с акцентом на стилевые особенности образца.

Тема 1.3. Драпировка на вазе (кувшин и т. д.).

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Постановка ставится на двух плоскостях дополняется частично завёрнутым в драпировку кувшином, античной гипсовой вазой и т.д. Постановка может быть дополнена небольшим предметом и несколькими драпировками

Основная задача: тональными средствами вылепить форму складок ткани, лежащих на шаре с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Материал – мягкие материалы (соус, сангина, сепия), тонированная бумага. Размер – 40 см на 50 см.

Студент должен знать и использовать законы линейной, тональной перспективы, свойства тона, технику рисования мягкими материалами, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами рисунка, представить окончательный результат работы.

Занятие 1. Выполнение тональных и линейных эскизов, определение наиболее удачной композиции, перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение складок и вазы;

Занятие 2. Закладка больших тональных отношений. Лепка формы складок по форме в пространстве с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Занятие 3. Проработка тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности складок от источника света, воздействия отраженного света. Работа тоном.

Тема 1.4. Рука в драпировке.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Постановка представляет собой драпировку на манекене(рука) или рисунок фрагмента одетой скульптуры (предпочтение отдаётся античной скульптуре, или скульптуре Ренессанса) Занятие можно провести в музее.

Основная задача: тональными средствами вылепить форму складок ткани, лежащих на руке с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Материал – графитный карандаш, бумага. Размер – 40 см на 50 см.

Студент должен знать и использовать законы линейной, тональной перспективы, свойства тона, технику рисования графитным карандашом, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, ее художественной интерпретации средствами рисунка, представить окончательный результат работы.

Занятие 1.

- выполнение эскиза в тоне, определение композиции;
- перенос эскиза на лист.

Тема 1.5. Драпировка. Голова с плечевым поясом.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Постановка представляет собой задрапированную голову и плечи. Для основы может быть использован манекен или античная голова с плечевым поясом.

Основная задача: тональными средствами вылепить форму складок ткани, лежащих на голове и плечевом поясе с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Материал – мягкие материалы (соус, сангина, сепия), тонированная бумага. Размер – 40 см на 50 см.

Студент должен знать основы пластической анатомии, законы линейной, тональной перспективы, свойства тона, технику рисования мягкими материалами, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, представить окончательный результат работы.

Занятие 1. Выполнение тональных и линейных эскизов, определение наиболее удачной композиции, перенос эскиза на лист, уточнение композиции в листе, построение головы с плечевым поясом и складок на ней;

Занятие 2. Закладка больших тональных отношений. Лепка формы складок по форме в пространстве с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Занятие 3. Проработка тонких светотеневых и тональных отношений в зависимости от удаленности складок от источника света, воздействия отраженного света. Работа тоном.

Тема 1.6. Фигура человека в драпировке, сидящая.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Постановка представляет собой задрапированную сидящую фигуру. Для основы может быть использован манекен.

Основная задача: тональными средствами вылепить форму складок ткани, лежащих на фигуре с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Материал – мягкие материалы (соус, сангина, сепия), тонированная бумага. Размер – 60 см на 60 см

Студент должен знать и использовать основы пластической анатомии, законы линейной, тональной перспективы, свойства тона, технику рисования мягкими материалами, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, представить окончательный результат работы.

Занятие 1. Основы пластической анатомии фигуры: пропорции, скелетная и мышечная основы фигуры;

Занятие 2. Построение сидящей фигуры с учётом основ пластической анатомии. Построение драпировок, лежащих на фигуре;

Занятие 3. Закладка больших тональных отношений. Лепка формы складок на сидящей фигуре с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс, уточнение тональных отношений.

Тема 1.7. Фигура человека в драпировке, стоящая.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

Постановка представляет собой задрапированную стоящую фигуру. Для основы может быть использован манекен, любая имеющаяся гипсовая стоящая отливка.

Основная задача: тональными средствами вылепить форму складок ткани, лежащих на фигуре с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс.

Материал – мягкие материалы (соус, сангина, сепия), тонированная бумага.

Размер – 60 см на 70 см

Студент должен знать и использовать основы пластической анатомии, законы линейной, тональной перспективы, свойства тона, технику рисования мягкими материалами, осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, представить окончательный результат работы.

Занятие 1. Построение стоящей фигуры с учётом основ пластической анатомии, понятие контрапоста в классическом искусстве;

Занятие 2. Закладка больших тональных отношений. Лепка формы складок на стоящей фигуре с четким делением на тень, свет, полутень, рефлекс, уточнение тональных отношений.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;

– в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);

– подкреплять теоретические положения лекции, активно используя художественную литературу, видео- и аудио-материалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Практические занятия являются основной формой обучения по дисциплине «Драпировка». Они проводятся по каждому модулю курса и дополняются самостоятельной работой студентов. **Цель** такого рода занятий - достичь качественного уровня в освоении тематики курса, овладеть основами художественного исполнительского мастерства, сформировать умение профессионально писать и рисовать в академической традиции, а также, оценить качество самостоятельной подготовки студентов.

Формой практических занятий является практическая работа в мастерской под руководством преподавателя. Работа преподавателя может состоять в проведении мастер-класса, устного обсуждения недостатков работы студента, практической помощи студенту.

При подготовке практического занятия необходимо:

- подобрать и поставить постановку;
- разработать и подготовить учебно-методические материалы;
- составить план практического занятия и подобрать образцы работ высокого художественного уровня, близких теме постановки;
- дать рекомендации по изучению этих образцов;
- при необходимости провести необходимые консультации

В процессе практического занятия работы студентов могут оцениваться по следующим критериям:

- грамотное композиционное решение;
- правильность построения;
- умение определять пропорции;
- знание основ перспективы и анатомии;
- навыки владения карандашом, кистью;
- эрудиция в области искусства.

В конце практических занятий рекомендуется подвести промежуточный просмотр, сформулировать выводы, а также обратить внимание студентов на следующие моменты:

- качество подготовки к практическому занятию;
- активность работы на занятии;
- положительные стороны работы студентов;
- недостатки в работе студентов на занятии; пути и способы их устранения.

Методические указания студентам по организации

самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в художественных мастерских, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств

для проведения промежуточной аттестации

Зачёты по дисциплине «Драпировка» проходят в форме выставки работ студентов. Оценки за выполнение практических работ студентов выставляются коллективом преподавателей художественных дисциплин на основе **Критериев выставления оценки** с учётом мнения ведущего преподавателя. Теоретические вопросы при оценивании дисциплины не предполагаются. Организация выставки является частью процесса обучения. Для организации выставки студенты обязаны оформить подачу своих работ, организовать выставочное пространство. После проведения процедуры оценки работ преподавателями, рекомендуется сохранить выставку работ студентов на срок до недели, для ознакомления с результатами работы студентов всех желающих и публичного обсуждения.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: высокое исполнительское мастерство, полнота выполнения всех заданий учебных модулей, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	2 оценочные единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы	5 оценочных единиц
1	Умение выстраивать композицию	отсутствует	слабое	хорошее	отличное
2	Качественное построение, умение определить пропорции	отсутствует	владеет слабо	хорошие	отличные
3	Владение тоном, целостное видение формы	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично

4	Знания основ перспективы, анатомии, художественная эрудиция	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Умение выполнять детали, передавать материальность.	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

Незачёт выставляется при выполнении студентом работ на 2, 3 зачётные единицы.

Зачёт выставляется при выполнении студентом работ на 4 и 5 зачётных единицы.

7. Перечень учебной литературы

1. Панксенов, Геннадий Иванович. Драпировка: Форма, цвет, изображение: к изучению дисциплины / Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стереотипное. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - 144 с. : ил., цв.ил. - (Высшее профессиональное образование).

2. Прокофьев, Николай Иванович. (1758-1828). Драпировка. Техника живописи и технология живописных материалов: к изучению дисциплины / Н. И. Прокофьев. - М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 158 с. : табл., ил., цв.ил. - (Изобразительное искусство).

3. Погонина Ю. В. Основы изобразительного искусства: учебное пособие / Ю. В. Погонина, С. И. Сергеев, И. А. Чумерина. - М. : Академия, 2012. - 116 с. : рис., ил. - (Начальное профессиональное образование).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Античное искусство. Программа СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина. СПб. 1996.

2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств М. 1948.

3. Бойл. Д. Искусство Возрождения. М. 2003.

4. Алнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974.

5. Дейнека А. А. Учись рисовать. М., Академия художеств, 1961.

6. Древнерусская монументальная живопись 11-14 веков. М. 1962.

7. Кибрик Е. А. К вопросу о композиции. М., 1954.

8. Ильина Т.В. Изобразительное искусство. От техники к образу. СПб. 2006.

9. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. М., Молодая гвардия, 1966.

10. Колпакова Г. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб. 2010.
11. Школа изобразительного искусства в 10 выпусках. Издание третье. М.
12. Изобразительное искусство, 1986, 1988, 1989.
13. Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И. Секреты живописи старых мастеров. М., Изобразительное искусство, 1989.
14. Шашков Ю. П. Драпировка и ее средства. М., Академический Проект, 2010.
15. Трубецкой Евгений. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. М. 2006.

8. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

При реализации дисциплины «Драпировка» используются следующие Интернет-ресурсы

1. <http://collections.hermitage.ru/>
2. <http://www.ruseum.ru/exhibitions/permanent/>
3. <https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/postoyannye-ekspozitsii/>
4. <https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/index.php>
5. <https://www.louvre.fr/en>
6. <https://www.metmuseum.org/visit/plan-your-visit/met-fifth-avenue/russian>

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

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерских рисунка, натюрмортного фонда, методического фонда (манекен).

Оборудование мастерских: мольберты, шкаф-стеллаж, планшеты, художественные материалы, необходимые для выполнения обязательных заданий.

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный проектор с экраном.