

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

Атрибуция произведений темперной живописи
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 54.03.04 Реставрация
Направленность (профиль) Консервация и реставрация памятников
материальной культуры
Уровень квалификации выпускника бакалавр
Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Атрибуция произведений темперной живописи
Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):
ст. преп. кафедры кино и современного искусства
А.С. Макарова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 10 от 21.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины ознакомить студентов с основами экспертных навыков в атрибуции произведений темперной живописи для их применения в условиях музейной работы и современного антикварного рынка.

Задачи дисциплины:

- рассмотреть научные принципы атрибуции произведений темперной живописи;
- изучить основные современные методы, используемые при атрибуции произведений темперной живописи;
- детально описать методы, используемые при атрибуции произведений темперной живописи;
- кратко перечислить принципы атрибуции произведений темперной живописи.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

2.

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	Знать: основные признаки графики крупнейших европейских и восточных национальных школ, их достоинства и недостатки Уметь: ориентироваться в основных стилистических признаках графики разных исторических периодов Владеть: понятийным аппаратом бумажного производства, основами научных подходов к изучению графики ведущих национальных школ
	ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства	Знать: основные признаки графики отечественных школ, их достоинства и недостатки Уметь: ориентироваться в основных стилистических признаках отечественной графики разных исторических периодов Владеть: понятийным аппаратом бумажного производства, основами научных подходов к изучению отечественной графики
ПК-2 способен	ПК-2.1 анализирует	Знать: принципы построения плана

анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	реставрационных работ предметов ДПИ из бумаги Уметь: определять процесс, лежащий в основе развития и формирования того или иного стиля в графике Владеть: навыками атрибуции предметов ДПИ из бумаги

	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: особенности производства бумаги разных стран в разное время Уметь: решать практические задачи, зная особенности производственных технологий разных эпох Владеть: навыками аргументировано и грамотно излагать свое мнение по поводу методов изучения графики

2.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Атрибуция произведений темперной живописи» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины «Атрибуция произведений темперной живописи» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и практик: «Всеобщая история искусств», «Описание и анализ памятников искусства» «Реставрационные материалы», «Общая химия», «История исследований произведений темперной живописи», «Методы исследования произведений темперной живописи», «Техники и технологии темперной живописи», «История темперной живописи», «Техники изобразительного искусства».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Преддипломная практика».

3. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем (лекции - 12 ч, семинары - 12 ч) 24 ч.
самостоятельная работа обучающихся 84 ч.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение

Актуальность проблем атрибуции произведений темперной живописи.

Задачи научной экспертизы: датировка произведения, определение школы живописи, автора, иконографии, решение вопроса об оригинальности или вторичности работы, определение состояния сохранности и художественного уровня произведения.

Темперная живопись: материалы, техники. Яичная, казеиновая и гуммиарабиковая темперы. Технические недостатки темперы на основе натуральной желтковой эмульсии:

сложная технология ведения работ с обязательной последовательностью процессов письма, изменение цвета и тона при взаимодействии с защитным покрытием, недостаточная атмосферостойкость, слабая высыхающая способность яичного масла, обязательность покровного слоя и др.

Изменение приемов и техники письма на протяжении основных исторических периодов существования темперной живописи. Круг памятников, распространенность темперной живописи. Характеристика основных этапов исторического развития темперной живописи. Использование темперы в Древнем Египте (3200 - 1200 гг. до н.э.), античной Греции (VIII в. до н.э. - IV в. н.э.), Византии (IV - XV вв.), средневековой Европе (VIII - XIV вв.). Чимабуэ, Джотто, Мантенья, Мазаччо, Беато Анжелико, Панселин, Феофан Критский, Мануил Евгеник и др. художники, писавшие темперой

Совершенствование и изменение технологии древнерусской темперной живописи под влиянием искусства других стран. Роль Оружейной палаты и императорской Академии художеств в формировании стилистических особенностей темперной живописи. Открытие класса иконописания под руководством Тимофея Неффа. Копийные штудии и произведения художников-пенсионеров XIX в., выполненные в Италии и Франции. Стилистика “модерна” в иконе.

Желтково-масляная темпера, темпера на яично-лаковой эмульсии, казеиново-масляная темпера - их характеристики и рабочие составы. Темпера П. Кеммерера, М. Дёрнера, Иенике, А.Бёрклина.

Раздел 2. Изучение произведений темперной живописи

История изучения произведений темперной живописи в России, роль знаточества.

Влияние реалистической западноевропейской живописи на русскую иконопись XVIII-XIX века.

Школы иконописи в XVII-XIX веке. Особенности стиля и иконографии. Особенности старообрядческих икон.

Массовая продукция икон в XIX-XX вв.: техники и проблемы сохранности.

Разрушение икон. Основные повреждающие факторы, признаки разрушения, материалы и методы консервации.

Реставрация икон и проблема установления подлинности произведения. Основные принципы научной реставрации. Отличие между научной, музейной и коммерческой реставрацией. Список, репродукция, реплика, имитация, подделка, художественная копия,

копия в аутентичной технике, копия-реконструкция. Авторская и соавторская копия, копии современные оригиналу и позднейшие. Проблема распознавания вторичного.

Раздел 3. Искусствоведческие методы атрибуции темперной живописи

Характерные особенности западноевропейской темперной живописи. Темпера живопись и декор предметов ДПИ. Конструкция и принцип декора готического алтаря. Известные мастера итальянского и Северного Возрождения: особенности живописной техники, стилистические особенности.

Византийские иконы. Периодизация византийского искусства, наиболее характерные стилистические особенности живописи каждого периода. Соответствующие эпохи в

истории древнерусского искусства. Известные произведения: иконография, значение важнейших символических деталей.

Древнерусские школы иконописи: новгородская, ярославская, московская и др.: характерные особенности стиля и техники.

Алипий, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков: наиболее известные произведения, особенности техники живописи, иконографии, трактовки образов.

Раздел 4. Техничко-технологический анализ произведений темперной живописи

Основные методы техничко-технологического анализа, их возможности, сфера применения, комплексный подход к интерпретации результатов. Неразрушающие методы исследования: рентгенографический метод, оптичко-физический метод, исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне излучения, инфракрасная фотосъемка и фотографирование видимой люминисценции.

Исследования фактуры живописи при небольшом увеличении и по макрофотографиям.

Микроскопический анализ.

Спектроскопия. Выявление слоев живописи при исследовании в УФ лучах и инфракрасном спектре. Преимущества метода.

Химические анализы: исследование пигментов. Значение метода, сфера применения.

Раздел 5. Индивидуальная работа по атрибуции произведения темперной живописи. Создание атрибуционного документа

Обращение к эталонным образцам атрибуции. Правила описания, анализа памятника и составления атрибуционного заключения на примере конкретного памятника из музейного собрания: определение возможного места и времени создания предмета, стиля, мастера (если возможно). Определение технологии производства, состояния сохранности предмета. Подтверждение данных стилистического, сравнительного анализа данными техничко- технологических исследований.

5. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. Во время аудиторных занятий применяется проблемный метод изложения лекционного материала с использованием ПК и мультимедийного проектора. Вместе с тем используются элементы лекции-беседы, лекции-дискуссии, применяется техника обратной связи и разбор конкретных ситуаций. Эти формы позволяют оживить учебный процесс, активировать участие обучаемых в обсуждении, привлечь их внимание к наиболее важным вопросам темы, сделать процесс усвоения лекционного материала управляемым, приближенным к уровню подготовленности конкретной аудитории.

На практических занятиях проводятся дискуссии, обсуждение докладов по наиболее сложным вопросам, решение ситуационных задач. Занятия могут быть проведены в музее Декоративно-прикладного искусства для наглядной демонстрации предметов.

Самостоятельная работа студентов включает индивидуальную подготовку к семинарским занятиям в библиотеке или в домашних условиях, написание рефератов под руководством преподавателя, индивидуальную работу по подготовке к контрольной работе и к экзамену в библиотеке или в домашних условиях.

<i>№ те мы</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Виды учеб ной рабо ты</i>	<i>Образовательные технологии</i>
1	Введение	Лекция Семинар Самостояте льная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
2	Изучение произведений темперной живописи в России.	Лекци я Семин ар Самостояте льная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

3	Искусствоведческие методы атрибуции темперной живописи	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
4	Технико-технологический анализ произведений темперной живописи.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5	Индивидуальная работа по атрибуции произведения темперной живописи. Создание атрибуционного документа	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

При реализации рабочей программы дисциплины используются следующие образовательные технологии:

6. Оценка планируемых результатов обучения

6.1. Система оценивания

Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине предусматривает следующее распределение баллов

Форма контроля	Макс. количество баллов
	Всего
Текущий контроль:	
- опрос	10 баллов
- контрольная работа 1	10 баллов
- контрольная работа 2	10 баллов

- контрольная работа 3	10 баллов
- Доклад-презентация	20 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)	40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)	100 баллов

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и

накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

6.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».

82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».

49 -0/ F, FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к опросу по Разделу 1. Введение

1. Задачи научной экспертизы.
2. В чем преимущества и недостатки искусствоведческих методов атрибуции?
3. Назовите итальянских мастеров эпохи предвозрождения, работавших в технике темперной живописи.
4. Из чего состоит икона как материальный объект?
5. Какие техники использовались для украшения икон?
6. Что такое басма, оклад, риза, цата?
7. Назовите распространенные типы иконографии Богоматери.
8. Дайте определение терминов: «личное письмо», «доличное письмо», «санкирь», «ассист».
9. Назовите основные древнерусские школы живописи и технологические особенности живописи.
10. Дайте определение следующих понятий: список, репродукция, реплика, имитация, подделка.

Типовое аналитическое задание к контрольной работе 1-3.

Тематика контрольных работ:

Контрольная работа 1 «Византийские и древнерусские иконы»

Контрольная работа 2 «Западноевропейская темперная живопись»

Контрольная работа 3 «Школы иконописи XIX века»

Учащемуся предлагается проанализировать фотографии трех произведений темперной живописи изучаемого периода и выполнить следующие задания:

1. Приблизительно датировать произведения по стилю и расположить их в хронологическом порядке.
2. Определить регион.
3. Определить иконографию.
4. Привести аналогию предложенному произведению.
5. Описать состояние сохранности.

Темы докладов к Разделу 5. Создание атрибуционного документа

Темой доклада может быть атрибуция иконы или другого произведения, выбранного студентом (по согласованию с преподавателем). Обязательным условием является непосредственная работа студента с выбранным произведением в музее (не по репродукции).

Задание: очертить задачи и проблемы атрибуции, возникающие при изучении произведений выбранной эпохи и стиля; предложить методы атрибуции конкретного произведения и обосновать вывод. Доклад необходимо проиллюстрировать самостоятельно выполненными фотографиями или рисунками.

Примерный список вопросов к промежуточной аттестации:

1. Техника иконописи в исторических источниках.
2. Основные этапы технологической эволюции станковой темперной живописи.
3. Особенности иконописания домонгольской Руси. Алипий Печерский.
4. Симон Ушаков и Царская школа второй половины XVII в.
5. Разновидности темперы: яичная, гуммиарабиковая, казеиновая и другие.
6. Положительные свойства и недостатки желтковой темперы.
7. Правила сюжетно-композиционного (иконографического) описания памятника.
8. Физико-химическое исследование произведения темперной живописи.
9. Технично-технологическое исследование произведения темперной живописи.
10. Неразрушающие методы исследования: сфера применения, интерпретация результатов.
11. Цели исследования произведений темперной живописи в инфракрасном излучении.
12. Анализ пигментов: методы, сфера применения.
13. Методы исследования физико-механических свойств дерева.
14. Определение времени создания подлинника по способу обработки основы, величине ковчега и размерам полей.
15. Паволока, её разновидности и способы наложения на основу.
16. Материалы для грунта, свойства связующего и наполнителей.
17. Левкашание. Инструменты и методы работы.
18. Рисунок под живопись, его виды. Применение лицевых подлинников.
19. Классификация пигментов и красок по химическому составу. Естественные и синтетические пигменты.
20. Минеральные и органические пигменты. Месторождения и способы обработки.
21. Атмосферостойкость и светочувствительность красок.
22. Классификация красок. Кроющие и лессировочные краски, особенности применения.
23. Красочный слой иконы: особенности нанесения, методы исследования.
24. Традиции построения живописи ликов в восточно-христианском искусстве.
25. Обязательность технических традиций написания ликов в живописи Пскова, Владимиро-Суздаля и Ростова.
26. Неконтрастные высветления по оливковому санкирю в станковой живописи московской школы XV в.
27. Стабилизация стиля Московской школы и дисциплина письма XV – XVI вв.
28. Техника плавя в Новгородской живописи XV в.
29. Строгановские иконы XVII в. Особенности личного письма.
30. Типы “фряжской манеры” живописи. Техника написания обнаженных частей тела.
31. Технологические особенности иконописи рубежа XIX – XX веков.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

7.1. Список источников и литературы

Основная

1. Бобров Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

- 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124, [1] с.
2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX - XX веках. История, проблемы : учеб. пособие / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации; [А. Б. Алешин и др. ; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова] . - М. : Альма Матер : Акад. проект, 2008. - 603 с. ; 21 см.
 4. Реставрация икон : метод. рекомендации / [сост.: М.В. Наумова и др.] ; Всерос. художеств. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э. Грабаря. - М. : Эгинс, 2001. - 143 с.

Дополнительная:

1. Аркадьев О. И. Исследование влагосодержания икон Новгородского собрания // Музей. - 2006. - N 1. - С. 24-28.
2. Виноградова Е. "Вологодского градского купеческого общества всеподданнейшее подношение..."[Текст] : из истории иконы с изображением избранных святых, соименных членам царской семьи / Елена Виноградова, Ольга Соколова // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 12 (122-128).
3. Гренберг Юрий Израилевич. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.-С. 113-117
4. Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.
5. Горшкова В. В. Опыт сотрудничества Ярославского художественного музея с церковными организациями[Текст] / В. В. Горшкова // Вестник РГГУ. - 2011. - № 17 : Серия "Культурология. Искусствоведение. Музеология". - С. 284-292.
6. Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.
7. Магинский В. Д. Исследование и реставрация ряда икон Свято-Николаевской церкви с. Бодаки Збаражского района Тернопольской области Украины / В. Д. Магинский // Исследования в консервации культурного наследия. - Москва : Индрик, 2012. - Вып. 3. - С. 152-154.
8. Макарова Е. Иконы Ярославля / Екатерина Макарова // Мир музея. - 2007. - N 11. - С. 36-38.
9. Уханова В. "Подойти к починке ее с наибольшей осторожностью... ". Хроника реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева / Валентина Уханова
10. // Русское искусство. - 2010. - N 4. - С. 58-61.
11. Научная экспертиза художественных произведений. Сборник статей. Издание ВХНРЦ им. Грабаря. М. 2007
12. Овчинникова А. А. Исследование и реставрация группы икон из Троице-Сергиевой лавры. Триптих: образы Сергия Радонежского и его учеников - преподобных Михея и Никона. Икона Иоанна Крестителя / А. А. Овчинникова // Памятники культуры глазами студентов. - М. : РГГУ, 2012. - Вып. 5. - С. 224-227.
13. Пуцко В. Произведение Симона Ушакова в Калуге[Текст] / Василий Пуцко// Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 11 (121). - С. 4-8.
14. Соколова Т.В., Пашковский И.Э. Экспертиза художественных изделий. М., 2009.
15. Федоренко Т. К. Проблемы методологии восстановления и экспонирования руинированной монументальной живописи : (на примере новгородских памятников) : автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Федоренко Татьяна Константиновна. - Санкт-Петербург, 2015.
16. Филатов В. В. Словарь изографа : Учеб. пособие. - М. : Изд-во Православ. Свято-Тихон. Богосл. ин-та, 1997. - 277 с. :

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/ п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п /п	Наименование ПО	Производитель
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe
2	Microsoft Office 2010	Microsoft
3	Windows 7 Pro	Microsoft
4	Microsoft Office 2013	Microsoft
5	Microsoft Office 2013	Microsoft
6	Windows 10 Pro	Microsoft

7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky

9. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

● для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

● для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

10. Методические материалы

10.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Введение. Атрибуция и экспертиза

Развернутая беседа на тему: «Специфика темперной живописи»

Вопросы:

1. Виды темперной живописи
2. История темперной живописи в Европе и России
3. Термины для описания иконы
4. Традиции в иконописи и реставрации икон

Блиц-игра (устная): характерные стилистические особенности известных произведений темперной живописи. Аналитическое задание: подробное описание конкретного

произведения на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Дискуссия: методы атрибуции и экспертизы.

- цели и задачи атрибуции и технико-технологической экспертизы;
- порядок проведения экспертизы;
- искусствоведческие методы атрибуции: формально-стилистический анализ, анализ иконографии, иконологический метод;
- роль вспомогательных исторических дисциплин в атрибуции;
- естественнонаучные методы (неразрушающие и требующие отбора проб).

Опрос 1.

1. Задачи научной экспертизы.
2. В чем преимущества и недостатки искусствоведческих методов атрибуции?
3. Назовите итальянских мастеров эпохи предвозрождения, работавших в технике темперной живописи.
4. Из чего состоит икона как материальный объект?
5. Какие техники использовались для украшения икон?
6. Что такое басма, оклад, риза, цата?
7. Назовите распространенные типы иконографии Богоматери.
8. Дайте определение терминов: «личное письмо», «доличное письмо», «санкирь», «ассист».
9. Назовите основные древнерусские школы живописи и технологические особенности живописи.
10. Дайте определение следующих понятий: список, репродукция, реплика, имитация, подделка.

Литература

1. Бобров Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124 с.
2. Гренберг Юрий Израилевич. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.-С. 113-117.
3. Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.
4. Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.
5. Филатов В. В. Словарь изографа : Учеб. пособие. - М. : Изд-во Православ. Свято-Тихон. Богосл. ин-та, 1997. - 277 с.

Материально-техническое обеспечение занятия:

мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор.

Тема 2. Изучение произведений темперной живописи

Вопросы:

- История изучения произведений темперной живописи в России и за рубежом.
- Роль знаточества в изучении русских икон.
- Особенности произведений «фряжской манеры»
- Иконопись в XIX-XX вв.: техники и проблемы сохранности.
- Разрушающие факторы, признаки разрушения живописи.
- Принципы научной реставрации.

Контрольная работа. Аналитическое задание

Учащемуся предлагается проанализировать фотографии трех известных древнерусских произведений живописи и выполнить следующие задания:

1. Обосновать датировку произведений, расположить их в хронологическом порядке.
2. Определить регион.
3. Определить иконографию.
4. Описать состояние сохранности.

Литература

1. Бобров Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124, [1] с.
2. Гренберг Юрий Израилевич. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.-С. 113-117
3. Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.
4. Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Материально-техническое обеспечение занятия:

мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор.

Тема 3. Искусствоведческие методы атрибуции темперной живописи

Вопросы:

- Стилистические особенности западноевропейской темперной живописи.
- Готика и живопись. Структура алтаря.
- Мастера темперной живописи в Европе: индивидуальные особенности стиля и техники.
- Иконография в изучении произведений темперной живописи.
- Иконологический метод.

Блиц-игра (устная): определение стиля, времени и места написания известного произведения западноевропейской темперной живописи, представленного на слайде или в экспозиции музея.

Аналитическое задание: описание конкретного произведения, выявление особенностей иконографии, стиля на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Контрольная работа. Аналитическое задание. Студенту предлагается проанализировать фотографии трех известных западноевропейских произведений темперной живописи и выполнить следующие задания:

1. Обосновать датировку произведений, расположить их в хронологическом порядке.
2. Определить регион.
3. Описать особенности иконографии.
4. Назвать автора (если возможно) и описать особенности его индивидуальной манеры.
5. Описать состояние сохранности произведения.

Литература

1. Бобров Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124, [1] с.

2. Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Вариант 1) Занятие проводится в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина или Государственного Эрмитажа.

Вариант 2) коллекции слайдов, мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор.

Тема 4. Техничко-технологический анализ произведений темперной живописи

Вопросы:

- Исследования фактуры живописи при небольшом увеличении и по макрофотографиям.
- Микроскопический анализ.
- Спектроскопия. Выявление слоев живописи при исследовании в УФ лучах и инфракрасном спектре. Преимущества метода.
- Рентгенография и рентгеноскопия.
- Химические анализы: исследование пигментов. Значение метода, сфера применения.

Дискуссия: разбор конкретных примеров атрибуции и экспертизы произведений темперной живописи, интерпретации результатов исследования.

Контрольная работа. Аналитическое задание

Проанализируйте произведение темперной живописи. На основании визуального осмотра:

1. Сделайте предположение о месте, времени создания произведения.
2. Опишите состояние сохранности.
3. Какие технико-технологические исследования и с какой целью следует провести в данном случае?

Литература

1. Бобров Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124, [1] с.
2. Гренберг Юрий Израилевич. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.-С. 113-117
3. Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.
4. Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Вариант 1) занятие может быть проведено в лаборатории ВХНРЦ или ГосНИИР;

Вариант 2) мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор.

Тема 5. Создание атрибуционного документа Вопросы:

- Комплексный подход к атрибуции произведения.
- Обсуждение известного исследования по атрибуции темперной живописи (на выбор преподавателя): проблемы и пути решения.

Доклад-презентация по атрибуции музейного предмета (предмет исследования студент выбирает по согласованию с преподавателем).

Задание: самостоятельно описать предмет, сформулировать проблемы, возникающие при его атрибуции, предложить тактику исследования, сформулировать и обосновать выводы о принадлежности данного предмета к определенному стилю и эпохе, привести аналогии.

Описать состояние сохранности предмета, особенности техники. Подобрать и оформить иллюстрации.

Литература

1. Бобров Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124, [1] с.
2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX - XX веках. История, проблемы : учеб. пособие / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации; [А. Б. Алешин и др. ; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова] . - М. : Альма Матер : Акад. проект, 2008. - 603 с. ; 21 см.
3. Гренберг Юрий Израилевич. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.-С. 113-117
4. Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.
5. Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.
6. Магинский В. Д. Исследование и реставрация ряда икон Свято-Николаевской церкви с. Бодаки Збаражского района Тернопольской области Украины / В. Д. Магинский // Исследования в консервации культурного наследия. - Москва : Индрик, 2012. - Вып. 3. - С. 152-154.
7. Макарова Е. Иконы Ярославля / Екатерина Макарова // Мир музея. - 2007. - N 11. - С. 36-38.
8. Научная экспертиза художественных произведений. Сборник статей. Издание ВХНРЦ им. Грабаря. М. 2007
9. Овчинникова А. А. Исследование и реставрация группы икон из Троице-Сергиевой лавры. Триптих: образы Сергия Радонежского и его учеников - преподобных Михея и Никона. Икона Иоанна Крестителя / А. А. Овчинникова // Памятники культуры глазами студентов. - М. : РГГУ, 2012. - Вып. 5. - С. 224-227.
10. Пуцко В. Произведение Симона Ушакова в Калуге[Текст] / Василий Пуцко// Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 11 (121). - С. 4-8.

Материально-техническое обеспечение занятия:
мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Атрибуция произведений темперной живописи» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины ознакомить студентов с основами экспертных навыков в атрибуции произведений темперной живописи для их применения в условиях музейной работы и современного антикварного рынка.

Задачи:

- рассмотреть научные принципы атрибуции произведений темперной живописи;
- изучить основные современные методы, используемые при атрибуции произведений темперной живописи;
- детально описать методы, используемые при атрибуции произведений темперной живописи;
- кратко перечислить принципы атрибуции произведений темперной живописи.

Дисциплина направлена на формирование компетенций и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

ПК-2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- научные принципы атрибуции произведений темперной живописи;
- основные современные методы, используемые при атрибуции произведений темперной живописи;
- виды материалов, используемых при создании памятников темперной живописи;

уметь:

- произвести атрибуцию произведений темперной живописи;
- дифференцировать подходы и методы атрибуции произведений темперной живописи;
- активно внедрять современные принципы и методы научной атрибуции произведений темперной живописи.

владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- умениями аргументировано и грамотно излагать свое мнение по поводу особенностей технологии реставрационных и консервационных операций памятников темперной живописи;
- практическими навыками выполнения атрибуции произведений темперной живописи.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.