

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки: 54.03.04 Реставрация

Направленность (профиль) «Консервация и реставрация памятников материальной культуры»

Уровень высшего образования бакалавриат
Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

ИСТОРИЯ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
Рабочая программа

Составитель:

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№06 от 01.03.2024

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 – заложить основы теоретических и практических знаний по истории темперной живописи, методам их изучения на базе отечественных музейных и реставрационных лабораторий. Сформировать у будущих реставраторов представление о выборе видов исследования, оборудования и материалов для консервации икон на основе последних достижений современной реставрационной науки.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление о системном подходе, как об одной из современных ориентаций исследователя темперной живописи;
- сформировать у студентов понимание важности проблемы научного изучения темперной живописи
- дать общее представление о темперной живописи как об одной древнейших живописных техник;
- ознакомить студентов с существующими методами темперной живописи;
- выработать практические навыки научного описания и фиксирования основных параметров произведений темперной живописи.

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

| Компетенция (код и наименование) | Индикаторы компетенций (код и наименование) | Результаты обучения |
|--|--|---|
| ПК-4 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования | ПК-4.1 Профессионально обрабатывает научно-техническую информацию, включая англоязычную | Знать: особенности языка византийских икон; Уметь: описать методы византийской темперной живописи; Владеть: навыками описания и анализа византийской темперной живописи. |
| | ПК-4.2 Накапливает и систематизирует имеющийся профессиональный опыт по тематике работы | Знать: различные подходы и направления отечественной темперной живописи; Уметь: определять приоритетные направления темперной живописи; Владеть: навыками составления научного описания истории темперной живописи. |

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История темперной живописи» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «История темперной живописи» необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история, История России, Основы археологии, История религий, Введение в историю искусства, Всеобщая история искусств (модуль), История русского искусства (модуль), Социология, Психология, Информатика.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Зарубежное искусство XX века, История русского искусства, Русское искусство XX века, Атрибуция произведений темперной живописи, Профессиональная этика музейного работника, Преддипломная практика.

2. 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 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение. Происхождение темперной живописи.

Заимствование и художественное переосмысление художественного языка и технических приемов эллинистической культуры. Энкаустические иконы 6 века монастыря св. Екатерины на Синае.

Раздел 2. Освоение приемов и создание канонов письма яичной темперой.

Первые приглашенные иконописцы на Руси. Древнейшие образцы икон, привезенных из Византии. Способы выявления объемов, светотени и перспективы в иконе. Сюжетно-композиционное описание: тип иконы (моленная, аналойная, складень, иконостасная (ряд), врата, дверь), иконографические аналогии, атрибуция (век, традиции письма).

Раздел 3. Особенности художественного языка византийских и древнерусских икон.

Приезды греческих мастеров и их влияние на развитие иконописи Киевской Руси. Становление живописной традиции. Формирование типологических

художественных предпочтений; значение авторитета образцов. Интерпретации образцов времени Владимира и Ярослава, возникновение новых сакрально значимых образцов и их влияние.

Сведения о печерских иконописцах Алимпии и Григории.

Икона “Св. Георгий” из Успенского собора Московского Кремля. Вопросы иконографии, стиля и датировки. Два направления в живописи рубежа столетий: “монастырская” и классицизирующая.

Раздел 4. Исторические периоды развития темперной живописи и изменения приемов техники письма. Иконописное искусство XII-XIII веков.

Роль митрополии и монастырской культуры как факторов, противодействующих центробежным тенденциям в политике. Роль Киева как художественного центра Руси. Сохраняющаяся синхронность в развитии стиля византийского и русского искусства. Усиление аскетических начал в искусстве. Сложение нового условного изобразительного языка и повсеместное распространение абстрактно-орнаментального стиля. Иконопись и книжная миниатюра – “Благовещение Устюжское” (ГТГ), “Св. Георгий” из Юрьева монастыря (ГТГ), “Богоматерь Знамение” (Новгород, Софийский собор); Проблема интерпретации семантики линейно-орнаментального стиля. Иконы: “Спас Нерукотворный” (ГТГ), “Богоматерь Умиление” (Московский Кремль), “Ангел Златые власы” (ГРМ). Особенности “поэтики” новгородской живописи. Личность художника – Олисей Грецин.

Иконопись Северо-Восточной Руси (“Богоматерь Боголюбская”, оглавный “Чин с Христом Эммануилом”). Своеобразие стилистики искусства Владимиро-Суздальской Руси. Источники формирования местной художественной традиции. Роль княжеского заказа. Иконы: “Никола” из Новодевичьего монастыря, “Успение Десятинное”, “Пантелеймоново

Евангелие”. “Дмитрий Солунский” из Дмитрова (ГТГ), “Богоматерь Великая Панагия” (ГТГ), “Спас Златые Власы” (Кремль), “Деисус оглавный” (ГТГ), “Богоматерь Белозерская” (ГРМ), “Спас Василия и Константина” (Ярославль) Роль патронимического культа в формировании идеального образа святого. “Эстетические” критерии в представлениях о святости и святости. Образ “наместной иконы” – “Богоматерь Великая Панагия”, “Богоматерь Белозерская”.

Раздел 5. XIV – XVI вв. появление специфически русских приемов письма и дальнейшее совершенствование технологии создания икон.

Основные художественные центры, факторы, влияющие на формирование стиля. Митрополия: “Богоматерь Свенская”, “Богоматерь Максимовская”, “Спас Оплечный”. Иконы: “Никола” из Духова монастыря (ГРМ), “Никола Липненский” (Новгород), краснофонные иконы, “Никола” из Любони, “Никола” из Озерова (ГРМ). “Сошествие во ад” из Тихвина (Новгород). Новые стилистические веяния, работы балканских мастеров. “Васильевские врата” золотой наводки, праздничные иконы иконостаса Софийского собора в Новгороде. “Рождество Богоматери” (ГТГ), “Богоматерь с Христом на троне” (Новгород).

Формирование новых художественных традиций:

Памятники Ростовской земли. Иконы: “Богоматерь Умиление” (из Калязина), “Спас Пантократор” (МиАР), “Богоматерь Толгская” (большая), “Собор Архангела Михаила” из Великого Устюга (ГРМ), “Богоматерь Толгская” (малая), “Архангел Михаил”, “Спас Нерукотворный” (ГТГ), “Сошествие во ад” из Чухченемы (ГТГ), “Богоматерь Кубенская” (Вологда).

Псков; иконы: “Илья Пророк в пустыни” (ГТГ), “Богоматерь Одигитрия” (ГТГ), “Успение” (ГТГ), “Богоматерь Одигитрия” (Псков), “Никола в житии” из Виделебья (ГРМ). Эпоха владыки Алексея, время наивысшего расцвета Новгородской феодальной республики. Иконопись: “Борис и Глеб на конях”. “Покров Богоматери”, “Благовещение с Федором Тироном” (все в Новгородском муз.). “Архангел Михаил” из чина (ГТГ), “Св. Николай” из Порхова (Новгород), “Сошествие Св. Духа” (Новгород).

Иконы: “Богоявление” (Г.Эрм.), “Борис и Глеб” (ГТГ), “Св. Николай” из Кожского монастыря (ГТГ). Иконы “академического” и экспрессивного направления – “Рождество Богоматери”, “Варвара, Параскева, Ульяна”, “Собор Богоматери” (все в ГТГ).

Духовная деятельность Сергия Радонежского и русских митрополитов – Алексея, Киприана, Фотия. Формирование нового нравственного идеала, его влияние на искусство.

Иконы: “Борис и Глеб на конях”, “Никола” из Угрешского монастыря, “Сошествие во ад” из Коломны, “Борис и Глеб, в житии” из Коломны (все в ГТГ), “Деисусный чин” Благовещенского собора, споры об авторстве Фофана и о первоначальном месте нахождения икон. Иконы, приписываемые Феофану и связанные с мастерами его круга: “Богоматерь Донская”, “Иоанн Предтеча, ангел пустыни”, “Преображение” (все в ГТГ). Икона “Архангел Михаил в деяниях” (Архангельский собор Кремля).

Сведения письменных источников о Рублеве и его ближайшем окружении. Произведения, приписываемые Рублеву: “Евангелие Хитрово” (РНБ), роспись Успенского собора в Звенигороде, “Звенигородский чин” (ГТГ). Праздничные иконы Благовещенского иконостаса, вопрос об авторстве Рублева и Прохора с Городца. Андрей Рублев и Даниил Черный. Роспись Успенского собора во Владимире, “Васильевский чин” (ГТГ, ГРМ). “Троица” (ГТГ), время создания иконы, характеристика ее стиля, интерпретации символики и идейной концепции. Работы мастерской Андрея Рублева в Троицком соборе Троице-Сергиевского монастыря: роспись, иконостас.

Тверь. Культивирование традиций византийского столичного искусства. “Богоматерь и Никола” из села Васильевское (МиАР). Памятники времени княжения Бориса Александровича. “Кашинский чин” (ГРМ, ГТГ); “Голубое Успение” (ГТГ). Рогатина Бориса Александровича (Музеи Кремля).

Новгород в период владычества архиепископов Евфимия II и Ионы. Иконы избранных святых, шитье. “Четырехчастная икона” из церкви Св. Георгия в Новгороде (ГРМ), икона “Чудо от иконы Знамение” (Битва новгородцев с суздальцами) из села Курицкое (ГТГ); “Молящиеся новгородцы” (ГРМ).

Псков. Развитие двух основных направлений в местном иконописании. Иконы: “Параскева Пятница и три святителя”, “Богоматерь Любятковская” (обе в ГТГ), “Димитрий Солунский” (ГРМ), “Деисус” из церкви на Пароменье (Псков). Фрески Мелетова.

Эстетический идеал эпохи. Сочинения Иосифа Волоцкого, посвященные иконописанию.

Превращение московской художественной традиции в общерусский стиль. Творчество Дионисия и мастеров его круга. Иконы в Иосифо-Волоцком монастыре и Успенском соборе Московского Кремля. Иконы “Распятие” (ГТГ), “Петр митрополит” (Кремль. Успенский собор) и “Алексей митрополит” (ГТГ).

Направления, развивавшиеся параллельно с искусством Дионисия. Икона «Преображение» из церкви Спаса на Бору (Московский Кремль), ансамбль иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря.

Псковские иконы “О тебе радуется” (ГТГ) и “Сошествие во ад” из Острова (ГРМ).

Развитие традиции Дионисия в живописи первой трети XVI в. Вопрос о времени создания иконы “Церковь воинствующая” [“Благословенно воинство Небесного царя”] (ГТГ).

Середина – вторая половина. XVI в. Символично-аллегорический стиль в живописи. Работы новгородских и псковских художников. Иконы “Притча о хромце и слепце”, “Лестница райская” (обе в ГРМ). Деятельность митрополита Макария. Пожар 1547 г. в Москве и работы в Кремле. “Четырехчастная икона” Благовещенского собора (Московский Кремль) и “Дело дьяка Висковатого”. Церковные соборы середины XVI в., их влияние на развитие русского искусства.

Роль крупных монастырей как заказчиков и новых центров идущей в них постоянной художественной деятельности. Иконы “Богоматерь Боголюбская-Соловецкая” и “Соловецкая обитель” (Московский Кремль. Успенский собор)

Смена стилистических ориентиров, усиление аскетических тенденций, обращение к традициям русского и византийского искусства предшествующих столетий. Новгородская иконопись: икона “Премудрость созда себе дом” (ГТГ), иконостасы церквей Петра и Павла в Кожевниках, собора Антониева монастыря.

Образ Иоанна Крестителя – святого патрона царя Ивана Грозного: иконы Иоанна Крестителя из Рязанского музея, из Дмитрова и Махрицкого монастыря (обе в МИАР). Иконы и фрески Спасо-Преображенского собора в Спасском монастыре Ярославля.

Раздел 6. XVII в. – влияние искусства других стран на приемы и технику письма русских иконописцев.

Строгановы как заказчики икон и храмовых росписей. Иконные горницы в доме Строгановых. Иконы письма Прокопия Чирина, Истома Савина и других (“Никита Воин”, “Петр митрополит, с житием” – обе в ГТГ). Иконостас церкви Положения риз Богоматери в Московском Кремле.

Иконы: “Благоверный князь Георгий Всеволодович” – надгробная доска, “Сретение иконы Владимирской Богоматери” (обе в ГТГ), иконостас Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря.

Реформы патриарха Никона и перелом в развитии стиля живописи. Расширение свода иконографических источников, введение в его состав мотивов, заимствованных из изданных на Украине и в Европе печатных Библий, иллюстрированных гравюрами итальянских и нидерландских мастеров XVI в.

Иконы Якова Казанца, Симона Ушакова, Иосифа Владимировича в церкви Троицы в Никитниках. Образы чудотворных икон: “Спас Нерукотворный”, “Богоматерь Киккская”, “Похвала Богоматери Владимирской – Дерево Московского государства” (все в ГТГ). Иконы Федора Зубова в церкви Ильи Пророка в Ярославле. Деятельность иконописной мастерской Оружейной палаты – царских изографов, руководимых С. Ушаковым. Иконы из церкви Григория Неокессарийского на Полянке в Москве (ГРМ, ГТГ). Трактаты об искусстве Иосифа Владимировича, Симона Ушакова, Симеона Полоцкого. Распространение “живоподобного” стиля С. Ушакова.

“Традиционализм” в иконописи 60-х – 70-х годов XVII в.: Никита Павловец: икона “Богоматерь Вертоград заключенный” (ГТГ). Иконы Симеона Спиридонова Холмогорца:

“Илья Пророк в пустыне”, “Никола Зарайский” (Ярославль. Художественный музей).

Последний этап истории иконописной мастерской Оружейной палаты. Произведения Тихона Филатьева и Кирилла Уланова. Иконостасы московских церквей и подмосковных усадебных храмов. Карп Золотарев (иконостасы Большого собора Донского монастыря и церкви Покрова в Филях). Рама иконы “Донской Богоматери” (Благовещенский собор Кремля).

Раздел 7. Порядок действий и главных приемов темперной живописи.

Система обработки доски иконы. Виды иконных полей. Шпонки и виды их креплений. Исторические изменения формата икон. Паволока и ее технологическая роль. Особенности грунтовки холстяной таблетки («дцки»). Материалы для приготовления левкаса. Наполнители грунта – мел, гипс. Выбор и разновидности мела. Клеи для левкаса. Создание левкаса. Процесс наложения левкаса и обработка слоев.

Способы нанесения рисунка под живопись – «знамение». Роль знаменщика в иконописной артели. Лицевые подлинники – основа канонических изображений святых. Характеристика наиболее распространенных лицевых подлинников. Способы перевода рисунка на левкас. «Графья» и ее предназначение. Классификация пигментов. Историческое наименование колеров, употребляемых при создании иконы. Характеристика и способ приготовления колеров. Четыре приема вохрения личного письма. Заключительные процессы написания лика. Лаки рименяемые в древнерусской иконописи

4. Образовательные технологии

| <i>№ те мы</i> | <i>Наименование раздела</i> | <i>Вид ы учебн ой рабо ты</i> | <i>Информационны е и образовательные технологии</i> |
|------------------------|--|---|--|
| 1 | Введение. Происхождение темперной живописи. | Лекция Самостоятельная работа | Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |
| 2 | Освоение приемов и создание канонов письма яичной темперой. | Лекция Самостоятельная работа | Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |
| 3 | Особенности художественного языка византийских и древнерусских икон. | Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа | Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| 4 | Исторические периоды развития темперной живописи и изменения приемов техники письма. Иконописное искусство XII-XIII веков. | Лекция Самостоятельная работа | Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |
|---|--|----------------------------------|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| 5 | XIV – XVI вв. появление специфически русских приемов письма и дальнейшее совершенствование технологии создания икон. | Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа | Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |
| 6 | XVII в. – влияние искусства других стран на приемы и технику письма русских иконописцев. | Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа | Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |
| 7 | Порядок действий и главных приемов темперной живописи. | Лекция Самостоятельная работа | Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты |

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

| Форма контроля | Макс. количество баллов |
|----------------------------------|-------------------------|
| | Всего |
| Текущий контроль: | |
| - опрос 1 | 5 баллов |
| контрольная работа 1 | 15 баллов |
| контрольная работа 2 | 15 баллов |
| контрольная работа 3 | 15 баллов |
| Опрос 2 | 10 баллов |
| Промежуточная аттестация (зачет) | 40 баллов |
| Итого за семестр | 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 |

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

| Баллы/Шкала | Оценка по дисциплине | Критерии оценки результатов обучения по дисциплине |
|-------------|----------------------|--|
|-------------|----------------------|--|

| ЕСТ S | не | |
|----------------|--|---|
| 100-83/ A,B | «отлично»/ «зачтено (отлично) »/ «зачтено» | <p>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.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p> |
| 82-68/ C | «хорошо»/ «зачтено (хорошо) »/ «зачтено» | <p>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.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p> |
| 67-50/ D,E | «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено» | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> |

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

Контрольные вопросы:

1. Чем отличается византийская и древнерусская иконопись?
2. Опишите процесс заимствования в древнерусской иконописи.
3. Приведите основные признаки византийской иконописи.

4. В чем состоит различие в стилях византийской и древнерусской живописи.
5. Чем отличаются друг от друга памятники московской, новгородской и псковской иконописных школ?
6. Перечислите истоки формирования московской иконописной школы.
7. Назовите формы взаимодействия государства и иконописных мастерских на Руси.
8. Перечислите особенности русской иконописи “нарышкинского стиля”
9. Опишите процесс формирования русской иконописи названного периода.
10. В чем заключались особенности взаимодействия государства и иконописных мастерских изучаемого периода?
11. Перечислите особенности “нарышкинского стиля” иконописи?

Вопросы к промежуточной аттестации:

1. Какие мнения существуют по вопросу датировки иконы “Св. Георгий” из Успенского собора Московского Кремля.
2. Какая датировка “Константина и Елены” из Софийского собора в Новгороде кажется вам наиболее предпочтительной? Почему.
3. Назовите известные вам памятники иконописи XII в., связанные с Новгородом, расположите их в хронологической последовательности.
4. Почему икона “Богоматерь Великая Панагия” (Ярославская Оранта) так называется?
5. Назовите основные приметы памятников живописи первой трети XIII в.
6. Какие черты, по вашему мнению, составляют характерные особенности памятников новгородской живописи и живописи центров Северо-Восточной Руси.
7. Назовите наиболее характерные памятники новгородской живописи рубежа XIII–XIV вв.
8. Назовите и опишите наиболее характерные памятники псковской живописи второй половины XIII – первой половины XIV в.
9. Приведите примеры памятников новгородской живописи, созданных под прямым влиянием византийского искусства палеологовского времени.
10. Какие черты памятников живописи, принадлежащих к консервативному направлению, указывают на время их создания.
11. Приведите стилистические аналогии для иконы “Спас Оплечный” из Московского Кремля.
12. Приведите стилистические аналогии для иконы “Спас Ярое Око” из Московского Кремля.
13. Назовите наиболее характерные приметы псковской школы живописи.
14. С каким ансамблем русской монументальной живописи XIV в. можно сравнить икону “Борис и Глеб на конях” (ГТГ). Укажите черты общности.
15. Откуда происходит икона “Богоматерь Донская”.
16. На каких признаках основываются исследователи, приписывающие иконы “Праздничного чина” Благовещенского иконостаса двум главным мастерам.
17. Когда появляются первые высокие иконостасы и из каких рядов они состоят.
18. Имеются ли принципиальные различия в стиле “праздничных икон” Благовещенского и Троицкого иконостасов.
19. Как исследователи датируют “Троицу” Андрея Рублева и как обосновывают свое мнение.
20. С каким событием связан сюжет иконы “Битва новгородцев с суздальцами”.
21. Какие сцены расположены в клеймах “Четырехчастной иконы” из церкви Св. Георгия в Новгороде.
22. Назовите две-три иконы “северных писем” и скажите с какой традицией они связаны.
23. Откуда заимствован сюжет иконы “ Церковь воинствующая”.

24. Какие памятники, связанные с именем Дионисия, происходят из монастырей русского Севера.
25. С каким событием многие исследователи связывали сюжет иконы “Церковь воинствующая”.
26. Назовите одно-два произведения, созданных для Строгановых, но не строгановскими мастерами.
27. Какие работы Прокопия Чирина вам известны.
28. Какие иконы и росписи рубежа XVI – XVII вв., посвященные теме “деяний Св. Троицы”, вам известны.
29. Какие цвета стали преобладать в фонах икон рубежа XVI–XVII вв.?
30. Кому приписывается авторство Деисусных икон иконостаса Ризоположенской церкви Московского Кремля?
31. Откуда происходит икона “Благоверный князь Георгий Всеволодович”?
32. Каковы сюжеты икон, украшающих “небо” шатра над “Ризой Господней в Успенском соборе Кремля”?
33. Какое место изображено в иконе “Сретение иконы Владимирской Богоматери” (ГТГ).
34. Какие произведения Симона Ушакова вы знаете.
35. Какие иконы Федора Зубова вы знаете.
36. Назовите автора иконы “Богоматерь Вертоград заключенный”. Опишите ее.
37. Какие иконы Карпа Золотарева находятся в церкви Покрова в Филях?
38. В каких храмах Москвы и Подмосковья сохранились иконостасные комплексы рубежа XVII–XVIII вв.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература (основная)

1. Белик Ж. Г. Иконописное наследие мастерской Пешехоновых / Ж. Г. Беликова ; Центр. музей древнерус. культуры и искусства им. Андрея Рублева. - М. : Индрик, 2011. - 168 с., [36] л. ил. : ил. ; 24 см. - Рез. англ. - ISBN 978-5-91674-174-2.
2. Бычков В.В. Древнерусская эстетика / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар. инициатив : Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ, 2012. - 830, [1] с., [17] л. ил., фронт. портр. ; 25 см. - (Российские пропилеи). - Рез. англ. - ISBN 978-5-98712-062-0. - ISBN 978-5-901836-45-3.
3. Икона : атлас православной иконы / [текст Г. С. Колпакова, И. К. Языкова]. - Москва : Феория, 2013. - 519 с. : ил. ; 32 см. - ISBN 978-5-91796-022-7.

Литература (дополнительная):

1. Вздорнов Г. И. Реставрация и наука : очерки по истории открытия и изучения древнерус. живописи / Г. И. Вздорнов ; М-во культуры Рос. Федерации, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации. - М. : Индрик, 2006. - 411 с. : ил. ; 28 см. - ISBN 5-85759-375-1.
2. Виноградова Е. "По обещанию вологжан посадских людей". Икона "Сергий Нуромский с обителью" вологодских иконописцев Холуевых// Русское искусство. - 2014. - № 2. - С. 110-116. - ил.
3. Горматюк А.А. Надгробная икона Великого князя Василия III. – Серия «Исследование и реставрация одного памятника». Вып.3. – М.: ВХНРЦ, 2003. – 120 с.
4. Евсеева Л. М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси : образ и литургия / Л. М. Евсеева ; Центр. музей древнерус. культуры и искусства им. Андрея Рублева, Ун- т Дмитрия Пожарского. - Москва : Ун-т Дмитрия Пожарского : Рус. фонд содействия образованию и науке, 2013. - 550 с., [40] л. ил. : ил., фронт. ; 24 см. - Рез. англ. - ISBN 978-5-91244-051-9.

5. Пуцко В. Г. Ранняя русская житийная икона: истоки и становление традиции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - 2013. - № 3, Ч. 3 (сентябрь). - С. 110-111.
6. Словарь русских иконописцев XI - XVII веков / ред.-сост. И. А. Кочетков. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - М. : Индрик, 2009. - 1102 с., [60] л. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-91674-032-5.
7. Цветаева М.Н. Христианский взгляд на русское искусство : от иконы до авангарда / М. Н. Цветаева ; Рус. христиан. гуманитарная акад. - Санкт-Петербург [и др.] : РХГА, 2012. - 302 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-88812-498-7.
8. Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери : (очерки истории отношений греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА) / Вера Георгиевна Ченцова ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М. : Индрик, 2010. - 415 с. : факс. ; 25 см. - Рез. фр. - ISBN 978-5-91674-102-5.
9. Шаромазов М.О датировке иконостаса церкви Ризоположения // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 4 (115). - С. 6-13.
10. Юдин В. Ю. Деревянные иконостасы Урала : монография / В. Ю. Юдин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Юж.-Урал. гос. ун-т. - Челябинск : ЮУрГУ, 2009. - 186 с., [6] л. ил. : ил. ; 27 см. - ISBN 878-5-696-03878-0.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

| №п/ п | Наименован ие |
|----------|---|
| | Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of Science Scopus |
| | Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 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 |

7. 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)

| №п /п | Наименование ПО | Производитель |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Adobe Reader | Adobe |
| 2 | Microsoft Office | Microsoft |
| 3 | Windows | Microsoft |
| 4 | Kaspersky Endpoint Security | Kaspersky |

8. 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.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Сходство и различие византийских и древнерусских икон

Форма проведения: аналитические задания, опрос, развернутая беседа, дискуссия.

Аналитическое задание по теме «Стили древнерусской и византийской иконописи»
Задание: определить стиль выполнения конкретных иконописных произведений на примере работ, указанных преподавателем. Занятие проводится в экспозиции музея.

Опрос по теме «Основные этапы технологической эволюции древнерусской и византийской иконописи». Задание: на основании лекции, чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Доклад-презентация по теме «Византийская и древнерусская иконопись: «старое» и «новое».

Дискуссия по теме «Стилистическая природа древнерусского искусства XI-XII вв. и ее обсуждение в литературе».

Вопросы для обсуждения:

1. Какие вы знаете разновидности византийских и древнерусских икон? Чем отличаются они друг от друга?
2. Как шел процесс заимствования в древнерусской иконописи? В какой последовательности? После каких предварительных действий?
3. Какова специфика византийской иконописи?
4. Обсуждение важности вопроса «Различие в стилях византийской и древнерусской живописи».

Контрольные вопросы:

1. Чем отличается византийская и древнерусская иконопись?
2. Опишите процесс заимствования в древнерусской иконописи.
3. Приведите основные признаки византийской иконописи.
4. В чем состоит различие в стилях византийской и древнерусской живописи.

Задание: представить разнообразные способы интерпретации этого явления в литературе, его рассмотрения представителями разных художественных школ.

Литература

1. Икона: атлас православной иконы / [текст Г. С. Колпакова, И. К. Языкова]. - Москва: Феория, 2013. - 519 с. : ил. ; 32 см. - ISBN 978-5-91796-022-7. С.123-145.
2. Пуцко В. Г. Ранняя русская житийная икона: истоки и становление традиции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - 2013. - № 3, Ч. 3 (сентябрь). - С. 110-111.
3. Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери : (очерки истории отношений греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА) / Вера Георгиевна Ченцова ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М. : Индрик, 2010. - 415 с. : факс. ; 25 см. - Рез. фр. - ISBN 978-5-91674-102-5. С.200-234.

Материально-техническое обеспечение занятия:

мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор (аудиторная работа). Экспозиция и фонды ГИМ и ГТГ.

Тема 2. Особенности московской иконописной школы XIV-XVI вв.

Форма проведения: аналитические задания, опрос, доклад-презентация, дискуссия.

Аналитическое задание по теме «Стиль иконописи московской школы».

Задание: определить стиль выполнения конкретных иконописных произведений на примере работ, указанных преподавателем. Занятие проводится в экспозиции музея.

Опрос: по теме «Связь формирования московской иконописной школы с процессом создания единого русского государства».

Задание: на основании лекции, чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Доклад-презентация по теме «Древнерусская иконопись эпохи расцвета: традиции и инновации».

Задание: подготовка доклада и презентации по теме доклада. Тема должна быть согласована с преподавателем.

Дискуссия по теме «Икона “Церковь воинствующая” – памятник эпохи Василия III или Ивана Грозного».

Вопросы для обсуждения:

1. Какие вы знаете особенности московской иконописной школы? В чем их отличие от новгородской и псковской школ?
2. Как шел процесс формирования московской иконописной школы? В какой последовательности? После каких предварительных действий?
3. Какова специфика взаимодействия государства и иконописных мастерских изучаемого периода?
4. В чем состоит различие в стилях русской иконописи предыдущего и изучаемого периодов?

Контрольные вопросы:

1. Чем отличаются друг от друга памятники московской, новгородской и псковской иконописных школ?
2. Перечислите истоки формирования московской иконописной школы.
3. Назовите формы взаимодействия государства и иконописных мастерских на Руси.

Задание: представить разнообразные способы интерпретации этого явления в литературе, его рассмотрения представителями разных художественных школ.

Литература

1. Якимович А. К. Иконы одного собрания. Воображаемая экскурсия // Собрание шедевров. - 2014. - № 2. - С. 20-29.
2. Бычков В.В. Древнерусская эстетика / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар. инициатив : Патриаршее подворье храма-домового мц. Татианы при МГУ, 2012. - 830, [1] с., [17] л. ил., фронт. портр. ; 25 см. - (Российские пропилеи). - Рез. англ. - ISBN 978-5-98712-062-0. - ISBN 978-5-901836-45-3.

Материально-техническое обеспечение занятия:

мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор (аудиторная работа). Экспозиция и фонды ГИМ и ГТГ.

Тема 3. Особенности русской иконописи XVII в.

Форма проведения: аналитическое задание, опрос, доклад-презентация.

Аналитическое задание по теме «Стиль русской иконописи XVII в.».

Задание: определить стиль выполнения конкретных иконописных произведений на примере работ, указанных преподавателем. Занятие проводится в экспозиции музея.

Опрос: по теме «Особенности влияния искусства эпохи Ренессанса в Западной Европе на древнерусскую живопись»

Задание: на основании лекции, чтения литературы составить четкое представление по этим вопросам.

Доклад-презентация по теме «Симон Ушаков и XVII век: консерватизм и новаторство» .

Задание: подготовка доклада и презентации по теме доклада. Тема должна быть согласована с преподавателем.

Дискуссия по теме «Стилистическая природа “нарышкинского стиля” и ее обсуждение в литературе».

Вопросы для обсуждения:

1. Какие вы знаете особенности русской иконописи названного периода? В чем их отличие от предыдущего периода?
2. Как шел процесс формирования русской иконописи названного периода? В какой последовательности? После каких предварительных действий?
3. Какова специфика взаимодействия государства и иконописных мастерских изучаемого периода?
4. В чем особенности Строгановской школы иконописи?

Контрольные вопросы:

1. Перечислите особенности русской иконописи “нарышкинского стиля”
2. Опишите процесс формирования русской иконописи названного периода.
3. В чем заключались особенности взаимодействия государства и иконописных мастерских изучаемого периода?
4. Перечислите особенности “нарышкинского стиля” иконописи?

Задание: представить разнообразные способы интерпретации этого явления в литературе, его рассмотрения представителями разных художественных школ.

Литература

1. Кирьянова С. А.К проблеме западноевропейских живописных образцов XVI - XVII вв. в пейзажных фонах русских икон XVII в. // Европейское Возрождение и русская культура XV - середины XVII в. - Москва : РОССПЭН, 2013. - С. 308-313.
2. Алпатов М.В. Проблема барокко в русской иконописи (Электронный ресурс)//<http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3443766> /Барокко в России. М.. 1926. С. 81–92.
3. Ченнино Ченнини. Книга об искусствах или трактат о живописи (Электронный ресурс)//Режим доступа: <http://www.conclaveobscurum.ru/ipsum/il-libro-dell-arte.pdf> М., 1930.

Материально-техническое обеспечение занятия:

мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор (аудиторная работа). Экспозиция и фонды ГИМ и ГТГ.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор (аудиторная работа). Экспозиция музеев: ГИМ, ГТГ и Музеев Московского Кремля. Компьютер должен быть оснащён программами Microsoft Word, Microsoft Power Point, ACDsee, Media Player Classic.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Цель дисциплины – заложить основы теоретических и практических знаний по истории темперной живописи, методам их изучения на базе отечественных музейных и реставрационных лабораторий. Сформировать у будущих реставраторов представление о выборе видов исследования, оборудования и материалов для консервации икон на основе последних достижений современной реставрационной науки.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление о системном подходе, как об одной из современных ориентаций исследователя темперной живописи;
- сформировать у студентов понимание важности проблемы научного изучения темперной живописи
- дать общее представление о темперной живописи как об одной древнейших живописных техник;
- ознакомить студентов с существующими методами темперной живописи;
- выработать практические навыки научного описания и фиксирования основных параметров произведений темперной живописи.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования

ПК-4.1 Профессионально обрабатывает научно-техническую информацию, включая англоязычную

ПК-4.2 Накапливает и систематизирует имеющийся профессиональный опыт по тематике работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать

- различные подходы и направления темперной живописи;
- основные методы темперной живописи и возможности их применения;

уметь

- основные методики интерпретации результатов анализа темперной живописи.

владеть

- определять приоритетные направления темперной живописи;
- анализировать разность подходов в темперной живописи, оценивать значение научного описания для исследования темперной живописи;
- оценивать значение разнообразных методов в темперной живописи.
- навыками составления научного описания истории темперной живописи;
- навыками фиксирования технологических признаков и данных состава темперной живописи;

- навыками интерпретации результатов анализа темперной живописи.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

