

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

**КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
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

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
Рабочая программа дисциплины

Составитель:
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

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1. Цель и задачи дисциплины

Цель – состоит в непосредственном практическом применении методологических разработок, а также технико-технологических, иконографических, источниковедческих и других исследований при создании учебной копии подлинного памятника станковой темперной живописи. Основной акцент сделан на узловых технологических аспектах практики, которые имеют место в современном подходе к копированию.

Задачи курса: дать системные знания о технике иконы, особенностях ее применения, технологии материалов, основных видах копирования, а также выработать у студентов практические навыки выполнения качественной копии в технике темперы.

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-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 этапы исторического развития станковой темперной живописи Уметь: применять знание основных этапов исторического развития станковой темперной живописи и навыки копирования для исследовательской работы Владеть: навыками копирования как элементом комплексного изучения памятника
	ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства	Знать: особенности стилевых и технических приемов, основные художественные школы и направления Уметь: определять по стилевым и техническим приемам художественные школы и направления Владеть: навыками воспроизведения характерных стилевых и технических приемов художественных школ и направлений

ПК-2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	ПК-2.1 анализирует результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: общие характеристики технологии материалов, используемых в станковой темперной живописи, рецептуру составов, процессы их приготовления и применения Уметь: при необходимости сделать убедительную и научно обоснованную реконструкцию утраченной живописи Владеть: знанием технологии материалов, рецептурой составов, процессов их приготовления и применения в целях создания реконструкции утрат
	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: основные методологические подходы к копированию Уметь: воспроизвести технологический процесс создания копируемого памятника со всеми его особенностями: авторский рисунок, состав колеров, метод построения колорита Владеть: практическими навыками, необходимыми для выполнения копии в предложенной технике

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

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

Для освоения дисциплины «Копирование произведений темперной живописи» необходимы знания, умения, владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и практик: Всеобщая история искусств, Реставрационные материалы, Колористика, Академическая живопись, Биология в консервации и реставрации, Техники и технологии темперной живописи, История темперной живописи, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения, владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Описание и анализ объектов реставрации, Консервация и реставрация произведений темперной живописи, Методы исследования произведений темперной живописи, Условия музеефикации и хранения произведений темперной живописи, Атрибуция произведений темперной живописи, Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 56 ч., самостоятельная работа обучающихся 88 ч.

№ п / п	Раздел Дисциплин ы	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточн ой аттестации
			лекци и	прак - тиче с- кие заня ти я	сем и- нар ы	самосто ят ельна я работа	
1	Введение. Предмет копирования Терминологичес кий аппарат. Цели и задачи копии.	7	1			10	Опрос
2	Копировани е в системе комплексног о изучения памятника станковой живописи. Основные виды копии.	7	1			10	
3	Общая характеристи ка копируемого памятника.	7	1	10		10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
4	Выбор древесины в качестве основы для копии.	7	1			10	
5	Техника темперной живописи. Первичная обработка основы.	7	1			10	

6	Копирование авторского рисунка. Классификация пигментов и красок.	7	1	12		10	
7	Последовательность работы с красками.	7	1	12		10	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
8	Золочение, защитное покрытие копии	7	1			10	
9.	Зачет	7				8	Индивидуальная работа по копированию, устный ответ на вопрос
	Итого		22	34		88	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., самостоятельная работа обучающихся 112 ч.

№ п / п	Раздел Дисциплины	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			лекции	практические занятия	семинары	самостоятельная работа	
1	Введение. Предмет копирования Терминологический аппарат. Цели и задачи копии.	7	0,5			12	Опрос
2	Копирование в системе комплексного изучения памятника станковой живописи. Основные виды копии.	7	0,5			12	
3	Общая характеристика копируемого памятника.	7	0,5	8		12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
4	Выбор древесины в качестве основы для копии.	7	0,5			12	
5	Техника темперной живописи. Первичная обработка основы.	7	0,5			12	

6	Копирование авторского рисунка. Классификация пигментов и красок.	7	0,5	8		12	
7	Последовательность работы с красками.	7	0,5	12		12	Просмотр учебных и творческих работ, обсуждение, опрос
8	Золочение, защитное покрытие копии	7	0,5			12	
9.	Зачет	7				16	Индивидуальная работа по копированию, устный ответ на вопрос
	Итого		4	28		112	

3. Содержание дисциплины

I. Введение. Предмет копирования Терминологический аппарат. Цели и задачи копии.

Подлинное художественное произведение как объект исследования, его уникальность и значимость. Введение понятия копии в научный оборот. Основная научно-исследовательская литература, посвященная вопросам копирования произведений изобразительного искусства. Другие источники по истории и технике станковой темперной живописи, методические пособия, средневековые трактаты, манускрипты, иконописные лицевые подлинники.

II. Копирование в системе комплексного изучения памятника станковой живописи. Основные виды копии.

Основные виды копий. Цели копирования живописи. Многообразие подходов и технико-технологических методик. 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.

III. Общая характеристика копируемого памятника.

Общая характеристика копируемого памятника. Сюжетно-композиционное описание: тип иконы (моленная, аналойная, складень, иконостасная (ряд), врата, дверь),

иконографические аналогии, атрибуция (век, традиции письма).

Технико-технологические особенности памятника, авторская манера письма, метод построения колорита, анализ пигментов, состав колеров, состояние сохранности.

Особенности композиции и символики изображения, характеристика орнамента.

Технология материалов копируемого произведения. Предварительное иконографическое, источниковедческое, физико-химическое, технико-технологическое исследование памятника с целью выявления его специфики. Неразрушающие методы исследования: рентгенографический метод, оптико-физический метод, исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне излучения, инфракрасная фотосъемка и фотографирование видимой люминисценции.

IV. Выбор древесины в качестве основы для копии.

Выбор древесины в качестве основы для копии. Ее физико-механические свойства. Значение фактуры древесины и неровностей основы. Подготовка дерева под живопись. Изготовление основы: вытесывание из плахи топором, обстругивание тесом. Обработка доски скобелем, рубанком.

Полировка дерева под живопись. Материалы и методы работы

V. Техника темперной живописи. Первичная обработка основы.

Проклейка доски. Паволока, способы наложения на основу. Материалы и приготовление левкаса. Коллагеновые клеи: осетровый, мездровый, желатиновый. Свойства мела, гипса, алебаstra и др. наполнителей. Консистенция левкасной массы. Первое нанесение грунта на паволоку (побелка). Нарращивание слоев левкаса. Инструменты для работы. Заравнивание грунта. Шлифовка поверхности. Резьба по левкасу, лепные рельефы. Грунтовка торцов и оборота. Особенности левкашения деревянной основы в XVII, XVIII и XIX вв.

VI. Копирование авторского рисунка. Классификация пигментов и красок.

Изучение авторского почерка копируемого памятника. Разновидности рисунка под живопись. Значение лицевых подлинников. Применение графы, припороха, кальки, перевода «на отлип».

Затирка сажи (жженой кости) на чесночном соке, сусле, меду для перевода прориси. Рисунок под живопись на грунтованой поверхности с учетом моделировки теней. Материалы и последовательность работы с копией.

Классификация пигментов и красок по химическому составу. Минеральные (неорганические соли, окислы металлов) и органические пигменты (животного или растительного происхождения), их характеристики. Природные и синтетические (искусственные), хроматические и ахроматические пигменты.

Связующее для темперной живописи. Процесс приготовления желтковой эмульсии, ее состав и технологические свойства.

Классификация, цветовые и технологические особенности красок, в т.ч. атмосферостойкость, светочувствительность. Химическая несовместимость некоторых

красочных составов. Кроющие, корпусные и лессировочные краски, их применение. Использование различных по величине помола пигментов в пределах одного памятника. «Творение» красок. Затирка на желтковой эмульсии, олифе, камеди. Приготовление и хранение колеров. Предосторожности при работе с киноварью (HgS), аурипигментом (As_2S_3), реальгаром (As_2S_3), свинцовыми белилами ($2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$) и др. пигментами. Применение выкрасок. Общая расколеровка копии.

VII. Последовательность работы красками

Красочный слой. Сопоставление цвета и структуры выкрасок с цветом и структурой подлинника. Закладка основных тонов иконы - раскрытие живописи - с учетом особенностей авторского почерка. Инструменты и последовательность работы.

Роспись по контурам рисунка. Искусство владения линией. Ритм в иконописи. Пробеливание и высветление по выпуклым деталям изображения. Соотнесение характеров пробелов на копии с образцом.

Моделировка форм. Углубление основного цвета в тенях лессировками того же тона, приплеск или притенение по контурам. Использование для затинок других цветов.

Закладка санкиря. Многообразие традиций и приемов наложения пропласмоса: сплошное нанесение поверх предварительного рисунка для последующих высветлений, нанесение только в теневых местах личного изображения и другие. Значение цвета и тона санкиря, а также приемов личного письма для христианского искусства.

Высветления, охрение и плави в различных иконописных школах. Обязательность технических традиций как стабилизация стиля. Этапы работы над ликом.

VIII. Золочение, защитное покрытие копии

Твореное и сусальное золото, серебро, «двойник». Основные типы золочения: по полименту и без полимента. Подготовка поверхности.

Связующее и наполнители полимента, его виды. Материалы и инструменты для работы: замшевая подушка, ножи, лапки из беличьего хвоста, агатовые зубки различной формы, мягкие кисти. Последовательность золочения по полименту.

Золочение на желатин, осетровый или мездровый клей по отшлифованному слою светлой охры. Метод работы с влажной газетой. Золочение на лак (мардан, масляный лак ПФ-283), предварительное закрепление грунта шеллачной политурой, взбитым белком куриного яйца.

Завершение работы над копией покровным слоем. Олифление, покрытие лаком. Лаки, применяемые в восточнохристианской живописи. Русские олифы и масляно-смоляные лаки. Европейские лаки. Их составы и технологические характеристики. Виды сиккативов. Способы нанесения защитной пленки. Последовательность работы.

4. Образовательные технологии

№ тем	Наименование темы	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1	Введение. Предмет копирования Терминологический аппарат. Цели и задачи копии.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

2	Копирование в системе комплексного изучения памятника станковой живописи. Основные виды копии.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

3	Общая характеристика копируемого памятника.	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт- дизайн» с использованием постановочных материалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
4	Выбор древесины в качестве основы для копии.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5	Техника темперной живописи. Первичная обработка основы.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
6	Копирование авторского рисунка. Классификация пигментов и красок.	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт- дизайн» с использованием постановочных материалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

7	Последовательность работы красками.	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Для реализации практической работы важен доступ к воде. Наличие мольбертов, индивидуальных художественных материалов – кисти, акварель, бумага. Практическая работа в аудиторном фонде УЦ «Арт- дизайн» с использованием постановочных материалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
8	Золочение, защитное покрытие копии	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	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	30 баллов
контрольная работа 1	10 баллов	10 баллов
контрольная работа 2	10 баллов	10 баллов
контрольная работа 3	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация зачет		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

5.2. 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 про усвоил теоретический и практический материал, мо продемонстрировать это на занятиях и в х промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стро излагает учебный материал, умеет увязывать теории практикой, справляется с решением за профессиональной направленности высокого уро сложности, правильно обосновывает приня решения. Свободно ориентируется в учебной профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемус учётом результатов текущей и промежуточ аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплин сформированы на уровне – «высокий».

82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и точно излагает его на занятиях и в 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 приемами. Достаточно хорошо ориентируется в профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учетом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закрепленные 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 определенные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приемами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 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 базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьезные затруднения при применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приемами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учетом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплены за дисциплиной, не сформированы.

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

Тематика контрольных работ:

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра и устного ответа на вопрос. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета. Контрольные занятия проводятся в виде работы над копированием памятников темперной живописи. Работа выполняется на формате А3 – А2 в течение нескольких практических занятий.

Контрольная работа 1. «Основные цели и задачи копирования».

Контрольная работа 2. «Положительные свойства и недостатки желтковой темперы».

Контрольная работа 3. «Многообразие традиций построения живописи ликов в восточно-христианском искусстве».

Вопросы к опросу по Разделу 2 «Копирование в системе комплексного изучения памятника станковой живописи. Основные виды копии»:

1. Основные цели и задачи копирования.
2. Многообразие методологий и подходов к копированию живописи в историческом контексте.
3. Л.А.Дурново и методика копирования в аутентичной технике.
4. Метод копии-реконструкции. Работы А.Н.Овчинникова.

5. Трансформация понятия “точная копия” на протяжении XVII – XX вв.

Примерная тематика рефератов по Разделу 6 «Последовательность работы красками»

1. «Трактат о живописи» 1437 г. Ченнино Ченнини.
2. Манускрипт Ираклия «Об искусствах и красках римлян» VIII - IX вв.
3. Природные минеральные пигменты в темперной живописи.
4. Классификация пигментов по их химическому составу.
5. Общность западноевропейской и русской технологии приготовления красок.

Примерный список вопросов к промежуточной аттестации:

1. Копия-реконструкция в системе комплексного изучения памятника станковой темперной живописи.
2. Многообразие методологий и подходов к копированию живописи в историческом контексте.
3. Л.А.Дурново и методика копирования в аутентичной технике.
4. Метод копии-реконструкции. Работы А.Н.Овчинникова.
5. Трансформация понятия “точная копия” на протяжении XVII – XX вв.
6. Список иконы и её репродуцирование.
7. Лицевые подлинники XVI – XVIII столетий в иконописной практике.
8. Техника иконописи в исторических источниках.
9. Основные этапы технологической эволюции станковой темперной живописи.
10. Особенности иконописания домонгольской Руси. Алипий Печерский.
11. Особенности стилевых и технических приемов в творчестве М.Панселина.
12. Симон Ушаков и Царская школа второй половины XVII в.
13. Разновидности темперы: яичная, гуммиарабиковая, казеиновая и другие.
14. Положительные свойства и недостатки желтковой темперы.
15. Атрибуционная характеристика копируемого памятника в комплексе его исследований.
16. Сюжетно-композиционное (иконографическое) описание копируемого памятника.
17. Предварительное физико-химическое и технико-технологическое исследование памятника с целью выявления его специфики.
18. Неразрушающие методы исследования: рентгенография, оптико-физический метод, исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне излучения, инфракрасная фотосъемка и фотографирование видимой люминисценции.
19. Изучение манеры письма копируемой иконы. Съемка в инфракрасном излучении для выявления авторского предварительного рисунка.
20. Исследование состава колеров при помощи бинокля.
21. Анализ пигментов и особенности их использования в копируемой живописи.
22. Выбор древесины для копии. Подготовка дерева под живопись темперой.
23. Значение физико-механических свойств, в т.ч. фактуры дерева, для последующей работы над копией.
24. Определение времени создания подлинника по способу обработки основы, величине ковчега и размерам полей.
25. Паволока, её разновидности и способы наложения на основу.
26. Материалы для грунта, свойства связующего и наполнителей. Приготовление левкасной массы.
27. Левкашание. Инструменты и методы работы.
28. Рисунок под живопись, его виды. Применение лицевых подлинников.
29. Способы нанесения графы, припороха, перевод “на отлив”, снятие кальки.
30. Классификация пигментов и красок по химическому составу. Естественные и синтетические пигменты.
31. Минеральные и органические пигменты. Месторождения и способы обработки.
32. Атмосферостойкость и светочувствительность красок. Химическая несовместимость некоторых красочных составов.
33. Приготовление желтковой эмульсии, её состав и технологические свойства.
34. Классификация красок. Кроющие и лессировочные краски, особенности применения.
35. Приготовление колеров. Затирка красок на связующем (желток, камедь, олифа).
36. Красочный слой иконы. Закладка основных тонов.

37. Завершающий рисунок по предварительным контурам. Осмысление и штудирование особенностей авторского почерка.
38. Моделировка форм. Высветление выпуклых деталей изображения.
39. Многообразие традиций построения живописи ликов в восточно-христианском искусстве.
40. Закладка санкиря. Принципы соотношения цвета и тона санкиря тоном и цветом световых моделировок.
41. Обязательность технических традиций написания ликов в живописи Пскова, Владимиро-Суздаля и Ростова.
42. Неконтрастные высветления по оливковому санкирю в станковой живописи московской школы XV в.
43. Стабилизация стиля Московской школы и дисциплина письма XV – XVI вв.
44. Техника плавя в Новгородской живописи XV в.
45. Строгановские иконы XVII в. Особенности личного письма.
46. Типы “фряжской манеры” живописи. Техника написания обнаженных частей тела.
47. Технологические особенности иконописи рубежа XIX – XX веков.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная

1. Петров В. А. Практическая реставрация икон: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Москва; 2012
2. Николашкина А. Б. Вопросы реставрации живописи на Всероссийском съезде художников 1911-1912 гг. [Электронный ресурс] / А. Б. Николашкина // Вестник РГГУ. - 2009. - N 15. - С. 275-282. - (Серия "Культурология. Искусствоведение. Музеология"). - Примеч.: с. 282. - Режим доступа : <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000002464.pdf>. - Загл. с экрана.
3. Бобров Ю.Г. 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., [64] л. ил. : табл. ; 24 см

Дополнительная

1. Квливидзе Н. В. Сказание о Лиддской - Римской иконе Богородицы в московском искусстве второй половины XVI в. [Электронный ресурс] // Вестник РГГУ. - 2007. - N 10. - С. 230-237. - Режим доступа : <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000001730.pdf>. - Загл. с экрана
2. Гренберг Ю.И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции. М.: Искусство, 2004.
3. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. М.: Эдсмит, 2004.
4. Рославский В.М. Становление учреждений охраны и реставрации памятников искусства и старины в РСФСР 1917 – 1921 гг. Игорь Грабарь и реставрация. М.: «Полимаг», 2004.
5. Рыцарев К.В., Щенков А.С. Европейская реставрационная мысль в 1940 – 1980-е годы. – М., 2003.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№	

	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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для занятий предоставляется специализированная аудитория - студия, оборудованная достаточным количеством рабочих мест с обязательным доступом к воде для каждого студента, и в которой имеется необходимое для занятий оборудование:

- мольберты, подиумы, выставочные стенды, софиты для подсветки,
- постановочный материал,
- методический фонд кафедры - лучшие студенческие работы и вспомогательная литература,
- цифровая фотокамера.

В распоряжении преподавателя и студентов должен быть компьютерный класс с количеством рабочих мест, предусмотренных согласно группе студентов – 15 рабочих станций – на каждого студента индивидуальное рабочее место. Класс оборудован проектором, демонстрационным экраном и медиасистемой.

В качестве необходимой практической и самостоятельной работы студенты работают за пределами аудиторного фонда университета, в частности в залах музеев и галерей, по итогам работы – просмотр и выставка работ в интерьерах 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

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. Общая характеристика копируемого памятника

Занятие проходит с использованием устного опроса, развёрнутой беседы, дискуссии, блиц-игры и аналитических заданий.

Форма проведения: развёрнутая беседа на тему: «Общая характеристика копируемого памятника — что это такое и как ее провести?»

Вопросы для беседы:

- Какие вы знаете тип иконы? Что такое иконографические аналогии, атрибуция?
- Какие вы знаете технико-технологические особенности памятника?
- Какие вы знаете неразрушающие методы исследования?
- Как бы вы проводили предварительное исследование памятника с целью выявления его специфики?

Блиц-игра (устная) в различные виды характеристики с использованием конкретного произведения и фиксацией результатов

Аналитическое задание: Создание наброска описания характеристики конкретного произведения иконописи на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Дискуссия: как охарактеризовать копируемый памятник из описания? Способы выстроить описание действий по созданию характеристики копируемого памятника.

Аналитическое задание: чтение источников, описывающих конкретные особенности данного произведения иконописи, с целью дополнения описания фактами.

Литература

1. Петров В. А. Практическая реставрация икон: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Москва; 2012, стр. 18-40
2. Бобров Ю.Г. 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., [64] л. ил. : табл. ; 24 см, стр. 18-40
3. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. М.: Эдсмит, 2004., стр. 18-40

Тема 2. Копирование авторского рисунка. Классификация пигментов и красок

На занятии используются такие формы обучения, как беседа, аналитические задания и дискуссия. Работа ведётся с конкретными предметами, рассматриваемыми студентами в ходе занятия.

Формы проведения:
беседа. Вопросы для беседы:

- Что такое авторский почерк копируемого памятника?
- Какие материалы для копирования вы знаете? Какова последовательность работы с копией?
- Что такое классификация красок? Какие цветовые и технологические особенности красок вы знаете?
- Как применяются выкраски? Как производится общая расколеровка копии?

Первый этап копирование авторского рисунка. Рассмотрение произведения с точки зрения соответствия с намеченными интуитивно признакам.

Аналитическое задание: классификация пигментов и красок по химическому составу

Второй этап копирование авторского рисунка

Выявление авторского рисунка конкретной вещи. Связь признаков между собой.

Аналитическое задание для нескольких групп: рисунок под живопись на грунтованной поверхности с учетом моделировки теней.

Литература

1. Петров В. А. Практическая реставрация икон: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Москва; 2012, стр. 18-40
2. Бобров Ю.Г. 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., [64] л. ил. : табл. ; 24 см, стр. 18-40
3. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. М.: Эдсмит, 2004., стр. 18-40

Тема 3. Последовательность работы с красками Форма проведения:

Беседа: Сопоставление цвета и структуры выкрасок с цветом и структурой подлинника

Вопросы для беседы:

- Что такое красочный слой?
- Чем отличаются высветления, охрение и плави в различных иконописных школах?
- Как можно углубить основной цвет в тенях?

В ходе работы студенты проводят копирование конкретной вещи, используя все имеющиеся знания. Результатом является творческая работа, доклад-презентация, критериями оценки выступают: качество источниковедческой базы – собранных сведений, полнота раскрытия темы, метод подачи материала, создание качественного иллюстративного ряда.

Литература

1. Петров В. А. Практическая реставрация икон: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви; Москва; 2012, стр. 18-40
2. Бобров Ю.Г. 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., [64] л. ил. : табл. ; 24 см, стр. 18-40
3. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. М.: Эдсмит, 2004., стр. 18-40

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Предметом изучения курса является методология копирования произведений станковой темперной живописи в системе комплексного изучения памятников средневекового (древнерусского) искусства. В основе программы лежит методика документально точного исполнения копии иконы или ее фрагмента в объеме искусствоведческого исследования. Изучение студентами иконографии, источников, трактатов по технике живописи, исследование авторской манеры письма, подбор идентичных подлиннику материалов – вся эта работа, с одной стороны, формирует самый широкий подход к изучению станковой темперной живописи, с другой стороны, выявляет специфику каждого конкретного памятника.

Цель состоит в непосредственном практическом применении методологических разработок, а также технико-технологических, иконографических, источниковедческих и других исследований при создании учебной копии подлинного памятника станковой темперной живописи. Основной акцент сделан на узловых технологических аспектах практики, которые имеют место в современном подходе к копированию.

Задача курса – дать системные знания о технике иконы, особенностях ее применения, технологии материалов, основных видах копирования, а также выработать у студентов практические навыки выполнения качественной копии в технике темперы.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 освоения курса студент должен

знать:

- основные этапы исторического развития станковой темперной живописи
- особенности стилевых и технических приемов, основные художественные школы и направления
- общие характеристики технологии материалов, используемых в станковой темперной живописи, рецептуру составов, процессы их приготовления и применения
- основные методологические подходы к копированию.

владеть:

- практическими навыками, необходимыми для выполнения копии в предложенной технике.

уметь

- воспроизвести технологический процесс создания копируемого памятника со всеми его особенностями: авторский рисунок, состав колеров, метод построения колорита,
- при необходимости, сделать убедительную и научно обоснованную реконструкцию утраченной живописи.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.