

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 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 очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Техники и технологии темперной живописи
Рабочая программа дисциплины

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

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№06 от 01.06.2021

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

1.1 Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение основных видов техники и технологии темперной живописи в разные времена, раскрытие каким образом используемый художниками материал влиял на долговечность и сохранность произведений, знакомство с методами хранения и консервации произведений живописи. Эти знания необходимы для квалифицированного выполнения практических задач по реставрации произведений станковой темперной живописи.

Задачи дисциплины:

- дать системное знание об основных видах техники и технологии создания произведений темперной живописи
- изучить основные материалы, которые использовали художники в разное время
- каким образом изменяется произведение при старении или разрушении
- условия хранения живописи в зависимости от материала, техники
- сформировать системные знания и профессиональные навыки хранения и консервационно-реставрационной деятельности.

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 способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ	ПК-1.1 Разрабатывает обоснованные методики проведения профессиональных работ	Знать: основные виды техники и технологии выполнения зарубежных живописных произведений – причины разрушения Уметь: анализировать научным языком технологию зарубежной темперной живописи Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы в области технологии зарубежной темперной живописи разных времен
	ПК-1.2 Разрабатывает набор технологий и материалов в соответствии с требуемой методикой	Знать: основные виды техники и технологии выполнения отечественных живописных произведений – причины разрушения Уметь: анализировать научным языком технологию отечественной темперной живописи Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы в области технологии отечественной темперной

		живописи разных времен
ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения	ПК-3.1 Учитывает комплексную проблематику реставрации и консервации, включая экологическую	Знать: основные термины по технике и технологии масляной, темперной и монументальной живописи Уметь: находить необходимую информацию по технике и технологии живописи в научных библиотеках и архивах, работать с источниками и научной литературой Владеть: навыками определения причин и видов разрушения произведений
	ПК-3.2 Адаптирует принимаемые профессиональные решения с учетом изменения технической и экологической обстановки	Знать: оптимальные условия хранения живописных произведений в зависимости от материала, техники и технологии Уметь: выявлять стилистические и технологические особенности произведений живописи Владеть: навыками исследования конкретных произведений живописи

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

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

Для освоения дисциплины «Техники и технологии темперной живописи» необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и практик: Всеобщая история искусств, Реставрационные материалы, Колористика, Академическая живопись, Академический рисунок, Описание и анализ объектов реставрации, Ознакомительная практика.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения, навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Консервация и реставрация произведений темперной живописи, Условия музеефикации и хранения произведений темперной живописи, Атрибуция произведений темперной живописи, Методы исследования произведений темперной живописи, Копирование произведений темперной живописи, История исследований произведений темперной живописи, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе контактная работа с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 54 ч.

№ п /п	Раздел дисциплины/те мы	Се ме ст р	Виды учебной работы(в часах)				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточн ой аттестации
			Контактная						
			Ле к ци и	Се м ин ар					
					Прак т ичес кие занят ия	Лабо р аторн ые занят ия			

1	Введение в предмет техники и технологии темперной живописи	5	2					2	
2	Повреждения в ткани произведений станковой темперной живописи и причины их возникновения	5	2	4				6	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
3	Сравнительная характеристика станковой темперной живописи с настенной темперной живописью.	5	2	4				6	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
4	Техника темперной живописи. Подготовка основы и грунтов.	5	2	4				6	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
5	Классификация пигментов и красок по химическому составу	5	2					2	
6	Последовательность работы темперными красками	5	2	4				6	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
7	Древесина и ее технологические особенности	5	2					2	
8	Связующее для темперной живописи.	5	2					2	
9	Особенности работы темперными красками	5	2	4				6	Дискуссия на семинаре Контрольная работа

10	Процесс нанесения грунта на доску. Левкашение. Рельефы резьба по левкасу	5	1					8	
11	Золочение. Покрытие лаком как завершающий этап работы над произведением темперной живописи.	5	1	2				8	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
12	Экзамен	5					18		Устный ответ на вопросы
	Итого		20	22			18	54	

3. Содержание дисциплины

I. Введение в предмет техники и материалов темперной живописи.

Изучение техники станковой темперной живописи. Основные этапы ее развития. Техника иконописи в исторических источниках.

Обзор художественных школ и направлений, особенности стилевых и технических приемов. Различие приемов письма на протяжении основных исторических периодов существования темперной живописи.

II. Повреждения в ткани произведений станковой темперной живописи и причины их возникновения.

Разрушения, обусловленные естественным старением материалов. Различные причины и характер повреждений. Механические разрушения. Повреждения, возникающее при нарушении температурно-влажностного режима. Поражение произведений темперной живописи биоорганизмами.

Различные причины загрязнения икон. Органические и неорганические загрязнения.

Взаимодействие художественного произведения со свето-воздушной средой. Физико-химические изменения материалов в результате естественного старения. Деформация и разрушение основы. Отслоение грунта, вздутия. Оптимальная температура и относительная влажность воздуха для хранения икон. Изменение температурно-влажностного режима.

III. Сравнительная характеристика станковой темперной живописи с настенной темперной живописью.

Основные этапы технологической эволюции станковой темперной живописи. Разновидности темперы: яичная, гуммиарабиковая, казеиновая и другие. Положительные свойства и недостатки желтковой темперы.

Техника и технология выполнения произведений темперной живописи. Определение понятий.

IV. Техника темперной живописи. Подготовка основы и грунтов

Материалы и инструменты, используемые при создании иконы. Древесина и ее технологические особенности. Виды обработки основы. Паволока. Особенности грунтовки. Материалы и приготовление грунта. Связующее и виды. Пигменты-наполнители грунта. Левкашение.

V. Классификация пигментов и красок по химическому составу

Разновидность рисунка под живопись. Способы перевода рисунка на левкас.

Классификация пигментов и красок по химическому составу. Минеральные и органические пигменты, их характеристики. Природные и синтетические, хроматические и ахроматические пигменты.

Приготовление и хранение колеров. Кроющие, корпусные и лессировочные краски, их применение.

VI. Последовательность работы темперными красками

Приготовление колеров. Затирка красок на связующим (желток, камедь, олифа). Приготовление желтковой эмульсии, ее состав и свойства.

Рисунок под живопись, его виды. Применение лицевых подлинников. Способы нанесения графы, припороха, перевод “на отлип”, снятие кальки.

VII. Древесина и ее технологические особенности.

Виды основ для живописи. Причины разрушения разных основ.

Выбор древесины для иконы. Подготовка дерева под живопись темперой.

Значение физико-механических свойств, в т.ч. фактуры дерева, для последующей работы над копией.

VIII. Связующее для темперной живописи.

Связующее для темперной живописи (желток, камедь, олифа). Естественный и комплексные материалы.

IX. Особенности работы темперными красками

Естественные и синтетические пигменты. Минеральные и органические пигменты. есторождения и способы обработки. Атмосферостойкость и светочувствительность красок.

Химическая несовместимость некоторых красочных составов. Паволока, её разновидности и способы наложения на основу.

X. Процесс нанесения грунта на доску. Левкашение.

Виды грунта для темперной живописи. Цели его нанесения. Причины разрушения грунта и красочного слоя.

Материалы и составляющие для левкасного грунта. Свойства связующего и наполнителей. Инструменты для нанесения грунта. Технология создания грунта и его нанесение. Приготовление левкасной массы.

XI. Золочение. Покрытие лаком как завершающий этап работы над произведением темперной живописи.

Виды золота. Основные типы золочения: по полименту и без полимента. Золочение на лак. Роспись твореным золотом.

Защитное покрытие. Виды лакового покрытия икон. Особенности покрывных лаков для темперной живописи. Виды разрушения лакового покрытия. Поражение произведений живописи плесенью и насекомыми. Меры борьбы с ними.

4. 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 семинарских занятиях проводятся дискуссии по наиболее сложным вопросам темы. Часть семинаров можно определить как развернутую беседу на основании плана, предложенного преподавателем, часть – как устный опрос по вопросам плана семинара, а часть как семинар-коллоквиум. В некоторых случаях может быть предложена интерактивная форма проведения семинарского занятия в виде case-study.

Исходя из материалов, предложенных преподавателем, студентам предлагается самостоятельно реконструировать технологический процесс его изготовления и аргументировать свое решение. Кроме того, на семинарских занятиях может быть использована ролевая имитация «Дебаты», представляющей собой интеллектуальную игру в форме дискуссии, ведущейся по определенным правилам. В этом случае студентам предлагается дискуссионная научная проблема, касающаяся вопросов атрибуции, и литература, посвященная разным позициям по этому вопросу. На этом основании студенты должны аргументировано защищать разные точки зрения.

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 тесту, контрольной работе и к экзамену в библиотеке или в домашних условиях.

№ темы	Наименование темы	Виды учебной работы	Образовательные технологии
1	Введение в предмет техники и технологии темперной живописи	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

2	Повреждения в ткани произведений станковой темперной живописи и причины их возникновения	Лекция. Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
3	Сравнительная характеристика станковой темперной живописи с настенной темперной живописью	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
4	Техника темперной живописи. Подготовка основы и грунтов.	Лекция. Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
5	Классификация пигментов и красок по химическому составу	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

6	Последовательность работы темперными красками	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
7	Древесина и ее технологические особенности	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
8	Связующее для темперной живописи.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
9	Особенности работы темперными красками	Лекция. Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
10	Процесс нанесения грунта на доску. Левкашество. Рельеф и резьба по левкасу	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
11	Золочение. Покрытие лаком как завершающий этап работы над произведением темперной живописи.	Лекция . Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия 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 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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

6

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения поддисциплине
-------------------------	-------------------------	---

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 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.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 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. 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».</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. 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.</p>

Тематика контрольных работ:

Контрольная работа 1 «Материалы и инструменты, используемые при создании иконы».

Контрольная работа 2 «Природные и синтетические, хроматические и ахроматические

пигменты».

Контрольная работа 3 «Исследование пигментов и минеральных наполнителей грунтов».

Вопросы к опросу по Разделу 2 «Повреждения в ткани произведений станковой темперной живописи и причины их возникновения»:

1. Механические и химические разрушения художественного произведения.
2. Разрушение основы художественного произведения в результате питания древесных личинок вредных насекомых и жуков-точильщиков.
3. Повреждения, вызванные неумелым реставрационным вмешательством.
4. Отслоение грунта, вздутия.
5. Оптимальная температура и относительная влажность воздуха для хранения икон.

Примерная тематика докладов по Разделу 3 «Сравнительная характеристика станковой темперной живописи с настенной темперной живописью»

1. Основные этапы развития темперной живописи.
2. Основные этапы технологической эволюции станковой темперной живописи и настенной темперной живописи.
3. Особенности приготовления колеров для станковой темперной живописи и настенной темперной живописи.

Вопросы к опросу по Разделу 4 «Техника темперной живописи. Подготовка основы и грунтов»

1. Инструменты и материалы темперной живописи.
2. Материалы и приготовление грунта.
3. Обзор художественных школ и направлений, особенности стилевых и технических приемов.
4. Различия приемов письма на протяжении основных исторических периодов существования темперной живописи.

Примерная тематика докладов по Разделу 6 «Последовательность работы темперными красками»

Вопросы к опросу по Разделу 11 «Золочение. Покрытие лаком как завершающий этап работы над произведением темперной живописи».

1. Виды золота.
2. Основные типы золочения: по полименту и без полимента.
3. Золочение на лак.
4. Роспись твореным золотом.
5. Виды лакового покрытия икон.

Примерный список вопросов к промежуточной аттестации:

1. Сравнительная характеристика энкаустики и темперной живописи.
2. Темпера живопись. Различные ее виды и технология выполнения.
3. Причины и виды разрушения темперной живописи. Методы консервации.
4. Техника и технология выполнения произведений темперной живописи. Определение понятий.
5. Сравнительная характеристика станковой темперной живописи и настенной.
6. Основные этапы истории темперной живописи и их характеристика.
7. Основные причины, характер и виды повреждений темперной живописи.
8. Техника и технология иконописи; проблемы сохранения и консервация.
9. Основные особенности техники и технологии византийской живописи, причины распада.
10. Сравнительная характеристика технологии живописи Андрея Рублева и Феофана Грека.
11. Произведения Дионисия; техника и технология создания.
12. Основные этапы развития технологического изучения темперной живописи.
13. Техника и материалы станковой темперной живописи.
14. Приготовление желтковой эмульсии, ее состав и свойства.
15. Разрушение живописи, вызванные технологическими просчетами автора.
16. Естественное старение материалов художественного произведения.

17. Механические и химические разрушения живописи в результате поражения биоораганизмами.
18. Кракелюр и другие изменения покрывной пленки
19. Наиболее распространенное загрязнение поверхности художественного произведения. Меры предупреждения и защиты.
20. Неразрушающие методы восстановления утраченной живописи.
21. Последствие небрежного хранения и неумелого реставрационного вмешательства.
22. Визуальные и микроскопические исследования станковой темперной живописи.
23. Различные виды техники темперной живописи старых мастеров и их отличия.
24. Причины разрушения темперной живописи.
25. Виды грунта для темперной живописи. Цели его нанесения. Причины разрушения грунта и красочного слоя.
26. Различные методы темперной живописи.
27. Виды основ для живописи. Причины разрушения разных основ.
28. Виды повреждения темперной живописи. Действие света на красочные пигменты.
29. Особенности покрывных лаков для темперной живописи. Виды разрушения лакового покрытия. Поражение произведений живописи плесенью и насекомыми. Меры борьбы с
30. Икона. Ее структура. Техника и технология выполнения.
31. Пигменты, используемые в иконописи. Виды разрушения икон.
32. Левкас для иконы. Метод его нанесения. Исполнение рисунка по левкасу. Виды разрушения икон.
33. Крупнейшие центры иконописи. Виды икон. Причины разрушения.
34. Структура иконы. Состав темперы. Метод приготовления красок для икон.
35. Различные иконописные школы. Последовательность написания иконы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

1) 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

2) Дополнительная

1. Квливидзе Н. В. Сказание о Лиддской - Римской иконе Богоматери 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 фаумского 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

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of ScienceScopus
	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	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Reader	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office	Microsoft	лицензионное
3	Windows	Microsoft	лицензионное

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

Раздел 2. Повреждения в ткани произведений станковой темперной живописи и причины их возникновения.

Вопросы:

1. Физико-химические изменения произведения при неблагоприятных условиях хранения.
2. Деформация и разрушение левкаса под действием естественных факторов окружающей среды.
3. Материалы художественного произведения как питательная среда для бактерий, плесневых грибов и насекомых-вредителей.
4. Микробиологические разрушения мягких смол, входящих в состав защитного покрытия.
5. Поражение связующего темперных красок насекомыми-вредителями.

Список литературы

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

Раздел 3. Сравнительная характеристика станковой темперной живописи с настенной темперной живописью.

Вопросы:

1. Принципы техники станковой темперной живописи.
2. Технология и техники фресок
3. Темпера живопись, ее виды, техника и технология выполнения.
4. Сравнительная характеристика русской и византийской иконописной школы
5. Особенности живописных материалов для темперной живописи.

Список литературы

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

Раздел 4. Техника темперной живописи. Подготовка основы и грунтов.

Вопросы:

1. Как выбрать древесину для живописного произведения.
2. Подготовка доски к левкашению
3. Способы наложения паволоки на основу.
4. Инструменты и методы работы для левкашени.
5. Приготовление грунтов различного состава.

Список литературы

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

Раздел 6. Последовательность работы темперными красками

Вопросы:

1. Способы нанесения графы, припороха, снятие кальки.
2. Затирка красок на связующем (желток, камедь, олифа).
3. Закладка основных тонов, общая расколеровка.
4. Моделировка форм, закладка санкиря.
5. Техника плав, последовательность работы.
6. Наложение пробелов, роспись по «доличному».

Список литературы

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.

Раздел 9. Особенности работы темперными красками

Вопросы:

1. Особенности связующего для темперы.
2. Процесс приготовления желтковой эмульсии
3. Теневой тон – санкирь и его разновидности.

Список литературы

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

Раздел 11. Золочение. Покрытие лаком как завершающий этап работы над произведением темперной живописи

Цель занятий – особенности применения золочения и лаков в иконописи.

Вопросы:

1. Творение сусального золота на гуммиарабик.
2. Приготовление сусла, нанесение ассиаста.
3. Золочение листовым золотом на лак, клей, полимент.
4. Техника вошения оборота и торцов произведения.

Список литературы

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 «Техники и технологии темперной живописи» реализуется факультетом истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Предмет изучения курса - основные виды техники и технологии и темперной живописи в разные времена, зависимость долговечности и сохранности произведений от использованных живописцем материалов, знакомство с методами хранения и консервации произведений живописи

Цель дисциплины – освоение основных видов техники и технологии темперной живописи в разные времена, раскрытие каким образом используемый художниками материал влиял на долговечность и сохранность произведений, знакомство с методами хранения и консервации произведений живописи. Эти знания необходимы для квалифицированного выполнения практических задач по реставрации произведений станковой темперной живописи.

Задачи дисциплины:

- дать системное знание об основных видах техники и технологии создания произведений темперной живописи
- изучить основные материалы, которые использовали художники в разное время
- каким образом изменяется произведение при старении или разрушении
- условия хранения живописи в зависимости от материала, техники
- сформировать системные знания и профессиональные навыки хранения и консервационно-реставрационной деятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ

ПК-1.1 Разрабатывает обоснованные методики проведения профессиональных работ

ПК-1.2 Разрабатывает набор технологий и материалов в соответствии с требуемой методикой

ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения

ПК-3.1 Учитывает комплексную проблематику реставрации и консервации, включая экологическую

ПК-3.2 Адаптирует принимаемые профессиональные решения с учетом изменения технической и экологической обстановки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен представить результаты образования

знать:

- основные виды техники и технологии выполнения живописных произведений– причины разрушения
- оптимальные условия хранения живописных произведений в зависимости от материала, техники и технологии
- основные термины по технике и технологии масляной, темперной и монументальной живописи

уметь:

- анализировать научным языком технологию темперной живописи
- выявлять стилистические и технологические особенности произведений живописи
- находить необходимую информацию по технике и технологии живописи в научных библиотеках и архивах
- работать с источниками и научной литературой

владеть:

- навыками самостоятельной исследовательской работы в области технологии живописи разных времен
- навыками исследования конкретных произведений живописи
- навыками определения причин и видов разрушения произведений

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.