

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Методические указания

по дисциплине

«Копирование произведений масляной живописи»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИХО
Л.Н. Ульянова

подпись

инициалы, фамилия

«4» сентября 2018

Направление подготовки 54.04.04 Реставрация

Квалификация (степень) выпускника магистратура

г. Владимир 2018

Лекционные занятия предусматривают изучение научной терминологии и раскрытия таких понятий как: Технологические особенности выполнения фресковой, темперно-клеевой, масляной настенной и станковой живописи. Фресковая, клеевая и темперная настенная живопись. Особенности подготовки стены для фресковой, клеевой и темперной настенной живописи. Гидрофобные растворы и их применение. Специфика грунтовых составов. Пигменты. Последовательность работы. Подготовка объёмов колеров. Составление колера. Специфика консервации. Материалы для консервации. Масляная настенная живопись. Пигменты. Особенности подготовки стены под масляную живопись. Грунты. Перевод рисунка на стену. Увеличение размеров эскиза. Растворители и лаки. Подготовка колеров. Последовательность ведения работы. Станковая масляная живопись. Содержание темы. Основы для масляной живописи. Пигменты. Свойства отдельных масляных красок. Картон. Грунты и их составы. Смешение красок. Палитра. Натяжка холста и его грунтовка. Имприматура. Цвет грунта. Оборудование и художественные принадлежности. Оформление живописной картины. Технологическая последовательность ведения работы. Основы техники и технологии монументальной и станковой масляной живописи. Материалы для реставрации настенной живописи. Укрепление красочного слоя. Ранее применяемые природные материалы. Синтетические материалы. Краткая характеристика. Перечень памятников, отреставрированных с использованием синтетических материалов. Список рекомендуемой литературы. Укрепление и раскрытие настенной живописи, находящейся под слоем поверхностных загрязнений Удаление поверхностных загрязнений с прочной живописи Выборочное укрепление красочного слоя живописи и удаление поверхностных загрязнений Укрепление разрушенного и сильно шелушащегося красочного слоя живописи и ее дальнейшее раскрытие от поверхностных загрязнений Укрепление и расчистка настенной живописи, находящейся под слоем набелов Укрепление и расчистка живописи, находящейся под темперно-клеевыми и масляными записями Живопись под темперно-клеевыми записями Живопись под масляными записями. Укрепление разрушенного штукатурного грунта. Тонирование утрат красочного слоя Бортовое укрепление штукатурного грунта Укрепление отставшего от основы штукатурного грунта механическим способом Укрепление расслоившейся штукатурки Укрепление разрушенного штукатурного грунта Склейка отставших фрагментов штукатурки и приклейка их на первоначальное место Удаление части левкасных гвоздей и обработка оставленных Заполнение трещин в грунте Подведение грунта в местах его утрат Инструменты, применяющиеся в процессах укрепления штукатурного грунта Материалы и приготовление рабочих растворов Список рекомендуемой литературы Условное тонирование утрат красочного слоя Тонирование живописи на вновь подведенных штукатурных вставках Тонирование, связанное с реконструкцией утраченных деталей живописи. Составление отчетной документации. Предварительные исследования для определения методики реставрации настенной живописи Состояние живописи до реставрации Процесс консервационно-реставрационных работ и состояние живописи после их проведения. Дефекты масляной живописи, возникающие в процессе работы и их возможное устранение. Прожухание или вжухлость. Причина прожухания – потеря пигментами связующего. Грунты, отличающиеся по своей структуре значительной пористостью, и не имеющие поверхностного слоя имприматуры, обладают способностью сильно впитывать в себя масло из лежащих на их поверхности красочных слоёв, недостаточное количество связующего вещества в масляной краске, отсутствие известной химической связи между пигментом и маслом, при которой наблюдается отделяемость

масла от смешанного с ним пигмента ещё в тюбиках, медленное высыхание той или иной краски. Оставаясь долго жидким, масло поглощается грунтом в большей степени, чем при нормальном просыхании красочного слоя. Предупреждение дефекта прожухания. Меление. Кракелюр. Отслоение красочного слоя. Потеря связующего. Аналогия с прожуханием. трещины и разрывы красочных слоев и грунта. Основными причинами появления кракелюра данной категории являются недостатки грунтов и красочного слоя. Отслоение красочного слоя обычно вызывается нанесением красок на поверхность хорошо просушенной старой живописи. Механические повреждения. Покоробленность. Сседание. Потемнение, пожелтение, помутнение красочного слоя. При нажиме на холст или ударах по нему, образуются многочисленные трещины-изломы, напоминающие рисунок трещин естественного происхождения - кракелюра. Изломами покрывается слой живописи и грунта при свёртывании холста в рулон или накатывании его на вал слишком маленького диаметра, а также при перетягивании холста с подрамника на подрамник. деформация картинной плоскости возникает при использовании недоброкачественного подрамника, перекосе холста вследствие неправильной его натяжки, а также при резких изменениях температурно-влажностного режима окружающей среды. сморщивание красочного слоя возникает при живописи красками с повышенным содержанием связующего в своём составе. Потемнение, пожелтение, помутнение красочного слоя. Причинами появления этих дефектов являются физико-химические изменения в красочном слое.

Содержание лабораторных занятий по дисциплине включает в себя изучение теоритического материала и научной терминологии.

Изучение курса в рамках предоставленных часов предполагает выполнение копии с образца полуфигуры (фрагмента) в технике масляной живописи, реконструкции максимально приближенные в материалах и технологии к подлиннику и воссоздающие авторский замысел.

Работы начинаются с анализа образца и его атрибуции. Очень важно на первом этапе обратить внимание на подбор фактуры холста и определить размеры будущей копии или фрагмента. После определения фактуры холста производится фотофиксация оригинала и перенос рисунка в натуральный размер (или в масштабе) и его закрепление.

Особое внимание в процессе подготовки работы имеет правильная натяжка холста и его грунтовка по возможности приближенная к оригиналу. Так же во время выполнения этих работ производится детальный анализ по слойной организации живописи с применением увеличительных стекол и компьютерной техники. Таким образом, восстанавливается технологическая последовательность ведения работы.

Важным этапом выполнения работы является использование имприматуры или цветного грунта, соответствующего использованию в оригинале, так как это повлияет на ход выполнения всей будущей работы.

Выполнение копии, как правило, начинается с подмалевка, которой обязательно должен быть просушен естественным путем. Далее все работы выполняются согласно утвержденному плану с обязательной фотофиксацией этапов и слоев живописи. В процессе выполнения фотофиксации на завершающей стадии создается «раскладушка» процесса работы, которая прикладывается к просмотру (экзамену).

Важным элементом работы с материалом (масло) при создании послойной живописи является межслойная обработка просушенной поверхности ретушным лаком.

Завершающим этапом выполнения копии является работа с лессировками как жидкими, так и сквозными, который в результате завершается покрытием покрывным консервационным лаком (матовым, полуматовым, глянцевым в зависимости от оригинала).

Следует учитывать, что копия может отличаться от оригинала как в цветовой гамме, так и в элементах рисунка.

К просмотру (экзамену) представляется законченная копия, выполненная в материале соответствующему оригиналу, и «раскладушка» с описанием и фотофиксацией основных этапов работы

Контрольные вопросы

1. Технологические особенности выполнения древних мозаик.
2. Технологические особенности выполнения фресковой живописи.
3. Основа масляной живописи.
4. Грунты масляной живописи.
5. Пигменты масляной живописи.
6. Связующие масляной живописи.
7. Воздействие влаги и изменений температур на известковые штукатурки.
8. Разрушение красочного слоя на основы масляной живописи.
9. Требования, предъявляемые к материалам для реставрации масляной живописи.
10. Природные материалы, используемые в масляной живописи.
11. Синтетические материалы, используемые для масляной живописи.
12. Инструменты, используемые в масляной живописи.
13. Монументальная живопись Пскова-особенности.
14. Монументальная живопись Андрея Рублева.
15. Монументальная живопись Дионисия.
16. Масляная живопись 17 века и ее особенности.
17. Масляная живопись 18 века.
18. Масляная живопись 19 века.

Список литературы

1. Сохранение и актуализация культурного наследия: учеб. пособие / науч. пособие / науч. Ред. О. М. Рындина. – Томск : Издательский Дом ТГУ
2. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / А. Н. Маркова; под ред. проф. А. Н. Марковой.- 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА
3. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография / Л.Р. Клебанов. - 2-е изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М
1. Слюнькова И. Н. Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание наследия. – М.: Прогресс-Традиция
2. 24.00.03 – Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов [Текст]: сборник программ основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) по научной специальности 24.00.03 «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов», отрасль науки: 24.00.00 «Культурология» / отв. за вып. Е. Н. Лапинкова, Н. Н. Григоренко; Кемеров, гос. ун-т культуры и искусств. – Кемерово: Кемеров. Гос. ун-т культуры и искусств
3. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - М. : ЮНИТИ-ДАНА