

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)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л. Н.

« 06 » 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ»

направление подготовки / специальность

54.04.04 РЕСТАВРАЦИЯ

направленность (профиль) подготовки

«РЕСТАВРАЦИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ»

г. Владимир

2021 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Копирование произведений масляной живописи» - дать обучаемым целостное представление о многообразии характера охранной и реставрационно-восстановительной деятельности на объектах культурного наследия, продемонстрировать связи реставрационной деятельности с различными отраслями науки и техники, явлениями культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами, характерными для современной эпохи. Являются приобретения студентами необходимых теоретических и практических знаний копирования произведений, которые хранятся как в государственных музейных собраниях, так и в частных коллекциях, а так же приобретение ими целостного представления о многообразии видов как традиционных материалов, использованных при создании произведений, так и современных материалов, используемых для их консервации и реставрации, установив тем самым связи материалов с широким кругом явлений материальной и художественной культуры различных эпох.

Задачи:

- установление специфики объектов темперной живописи как элементов культурного наследия;
- выявление и анализ техник работы конкретных мастеров живописи;
- определить критерии, характер и основное содержание сохранения и реставрационно-восстановительной деятельности на объектах культурного наследия;
- сформировать профессиональный навык определения характера и видов охранных и реставрационно-восстановительных работ на объектах культурного наследия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Копирование произведений масляной живописи» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-2. Способен проводить научные исследования на основе обоснованных методов и приёмов создания объекта и организации профессиональной деятельности.	ПК-2.1. Знать актуальные научные данные, методы и приём в области реставрации объектов культурного наследия; структуру музейных фондов. ПК-2.2. Уметь оценивать возможности современных технологий, обосновывать выбор методов и приёмов консервации и реставрации, синтезировать их для определения методики; применять научно-справочные материалы; пользоваться специализированным программным обеспечением по экскурсионной и реставрационной деятельности. ПК-2.3. Владеть методами и приёмами организации профессиональной деятельности	Знать актуальные научные данные, методы и приём в области реставрации объектов культурного наследия; структуру музейных фондов. Уметь оценивать возможности современных технологий, обосновывать выбор методов и приёмов консервации и реставрации, синтезировать их для определения методики; применять научно-справочные материалы; пользоваться специализированным программным обеспечением по экскурсионной и реставрационной деятельности. Владеть методами и приёмами организации профессиональной деятельности	Тестовые вопросы, Практико-ориентированное задание
ПК-3. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и профессиональные умения в производственной деятельности.	ПК-3.1. Знать актуальные методы организации индивидуальной и совместной проектной деятельности; основы организации экспозиционной и экскурсионной работы; приоритетные направления развития туризма в Российской Федерации; принципы организации и составления экскурсионных программ на основе конкретного памятника или заявленной тематики организации.	Знать актуальные методы организации индивидуальной и совместной проектной деятельности; основы организации экспозиционной и экскурсионной работы; приоритетные направления развития туризма в Российской Федерации; принципы организации и составления экскурсионных программ на основе конкретного памятника или заявленной тематики организации.	Тестовые вопросы, Практико-ориентированное задание

	<p>ПК-3.2. Уметь определять концепцию и организовывать сбор и подготовку информации по определенному направлению экспозиционной и экскурсионной деятельности; применять информационные и коммуникационные технологии в подготовке и реализации художественных или иных выставках и экспозициях; организовывать и проводить деловые переговоры и работу по рациональной организации труда.</p> <p>ПК-3.3. Владеть теоретическими и методологическими основами проектирования в реставрационной деятельности при формировании экспозиции и составлении экскурсий по объектам культурного наследия – памятникам архитектуры и монументального искусства; способностью организовывать индивидуальную и совместную проектную деятельность в процессе решения профессиональных задач.</p>	<p>Уметь определять концепцию и организовывать сбор и подготовку информации по определенному направлению экспозиционной и экскурсионной деятельности; применять информационные и коммуникационные технологии в подготовке и реализации художественных или иных выставках и экспозициях; организовывать и проводить деловые переговоры и работу по рациональной организации труда.</p> <p>Владеть теоретическими и методологическими основами проектирования в реставрационной деятельности при формировании экспозиции и составлении экскурсий по объектам культурного наследия – памятникам архитектуры и монументального искусства; способностью организовывать индивидуальную и совместную проектную деятельность в процессе решения профессиональных задач.</p>	
--	---	---	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		
1	Технологические особенности выполнения фресковой живописи.	1	1-6	6		18		24	Рейтинг-контроль №1
2	Технологические особенности выполнения темперно-клеевой живописи.	1	7-12	6		18		24	Рейтинг-контроль №2
3	Технологические особенности выполнения масляной настенной и станковой живописи.	1	12-18	6		18		24	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:				18		54		72	Зачет с оценкой
1	Основы техники и технологии темперной живописи.	2				24		36	Рейтинг-контроль №1
2	Дефекты темперной живописи, возникающие в процессе работы и их возможное устранение	2				24		36	Рейтинг-контроль №2
3	Выполнение копии с образца полуфигуры (фрагмента) в технике темперной живописи.	2				24		36	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:						72		108	Экзамен, 36
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине				18		54		144	Зачет с оценкой Экзамен, 36

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Технологические особенности выполнения фресковой, темперно-клеевой, масляной настенной и станковой живописи.

Тема 1 Фресковая, клеевая и темперная настенная живопись.

Содержание темы. 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.

Тема 2 Масляная настенная живопись.

Содержание темы.

Пигменты. Особенности подготовки стены под масляную живопись. Грунты. Перевод рисунка на стену. Увеличение размеров эскиза. Растворители и лаки. Подготовка колеров. Последовательность ведения работы.

Тема 3 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.

Раздел 2. Основы техники и технологии темперной и монументальной и станковой масляной живописи.

Тема 1 Материалы для реставрации настенной живописи. Укрепление красочного слоя.

Содержание темы. 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 деструктированного 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

Список рекомендуемой литературы

Тема 2 Укрепление разрушенного штукатурного грунта. Тонирование утрат красочного слоя.

Содержание темы. Бортовое укрепление штукатурного грунта

Укрепление отставшего от основы штукатурного грунта механическим способом

Укрепление расслоившейся штукатурки

Укрепление деструктированного 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

Тема 3 Составление отчетной документации.

Содержание темы. Предварительные исследования для определения методики реставрации настенной живописи

Состояние живописи до реставрации

Процесс консервационно-реставрационных работ и состояние живописи после их проведения

Раздел 3. Дефекты масляной и темперной живописи, возникающие в процессе работы и их возможное устранение

Тема 1 Прожухание или вжухлость.

Содержание темы. 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.

Тема 2 Меление. Кракелюр. Отслоение красочного слоя.

Содержание темы. 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.

Тема 3 Механические повреждения. Покоробленность. Сседание. Потемнение, пожелтение, помутнение красочного слоя.

Содержание темы. 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

Раздел 1. Выполнение копии с образца полуфигуры (фрагмента) в технике темперной и масляной живописи.

Тема 1 выполнение копии - реконструкции максимально приближенные в материалах и технологии к подлиннику и воссоздающие авторский замысел.

Содержание практических/лабораторных занятий. Анализ образца. Подбор холста. Натяжка. Грунтовка. Перенос рисунка. Восстановление технологического процесса работы над копией.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы для рейтинг-контроля №1.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Научное копирование предполагает выполнение след. видов копий:	А) документальные копии, приближенные в материалах и технологии к подлиннику и воспроизводящие его в состоянии на момент копирования; В) копии - реконструкции максимально приближенные в материалах и технологии к подлиннику и воссоздающие авторский замысел;	1
2	Фреска это:	А) живопись по сырой штукатурке Б) роспись по сухому грунту В) формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней	1
3	Основные техники монументальной живописи:	А) фреска Б) темпера В) клеевая живопись Г) пастель Д) акварель Е) сграффито	2
4	Различают несколько видов копий. Повторение это:	А) копия, равная по размеру оригиналу, написанная и подписанная самим автором Б) копия, исполненная в размерах, отличных от оригинала, самим автором или под его наблюдением В) копия – исполнена в размерах, меньших оригинала;	2
5	Подготовка и копирование составляют следующие этапы:	А) Методы лабораторного анализа. Исследование техники и технологии иконописи. Исполнение копии Б) Методы лабораторного анализа. Исполнение копии. Исследование техники и технологии иконописи. В) Исследование техники и технологии иконописи. Методы лабораторного анализа. Исполнение копии	1
6.	Декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток	А) Витраж Б) Батик В) Мозаика Г) Гобелен	2

	и других материалов.		
7	Разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях это:	А) Декоративно-прикладное искусство Б) Монументальная скульптура В) Витраж Г) Станковая живопись Д) Монументальная живопись	1
8	Укажите произведения монументальной живописи:	А) Леонардо да Винчи «Джоконда» Б) «Страшный суд» А. Рублев В) Винсент ван Гог «Звёздная ночь» Г) «Тайная Вечера» Леонардо да Винчи Д) Карл Брюллов «Последний день Помпеи»	1
9	Укрепление монументальной живописи перестали осуществлять казеиновым клеем. Почему?	А) Белесый налет; Б) Расслоение штукатурного грунта; В) Укрепление живописи казеином не производилось; Г) Шелушение красочного слоя;	1
10.	Укрепление штукатурного грунта состоит из следующих этапов. Какая последовательность верна?	А) Бортовое укрепление, укрепление методом инъекций, укрепление механическим способом, укрепление, склейка отставших фрагментов грунта с живописью, удаление левкасных гвоздей, заполнение трещин, подведение штукатурного грунта в местах утрат Б) Укрепление методом инъекций, бортовое укрепление, укрепление механическим способом, укрепление, удаление левкасных гвоздей, склейка отставших фрагментов грунта с живописью, заполнение трещин, подведение штукатурного грунта в местах утрат В) Удаление левкасных гвоздей, бортовое укрепление, укрепление методом инъекций, укрепление механическим способом, укрепление, склейка отставших фрагментов грунта с живописью, заполнение трещин, подведение штукатурного грунта в местах утрат Г) Бортовое укрепление, удаление левкасных гвоздей, заполнение трещин, укрепление методом инъекций, подведение штукатурного грунта в местах утрат, укрепление механическим способом, укрепление, склейка отставших фрагментов грунта с живописью	1
11.	Укрепление расслоившейся штукатурки выполняется:	А) Цементным раствором Б) Известково-цемяночным составом В) Раствором гашеной извести	2
Итого			15

Вопросы для рейтинг-контроля №2

Рейтинг-контроль в форме индивидуального опроса.

1. Основа настенной живописи.
2. Грунты настенной живописи.
3. Подготовка поверхности стен и сводов и нанесение штукатурного грунта.
4. Пигменты масляной живописи.
1. Связующие масляной живописи.
5. Воздействие влаги и изменений температур на известковые штукатурки.
2. Разрушение красочного слоя масляной живописи.
6. Технологические особенности выполнения темперно-клеевых росписей
7. Требования предъявляемые к материалам для реставрации масляной живописи.
8. Природные материалы, используемые в настенной живописи.
9. Синтетические материалы, используемые для росписей и реставрации.
10. Инструменты, используемые в изобразительном искусстве.

Вопросы для рейтинг-контроля №3

1. Монументальная живопись Пскова-особенности.

2. Монументальная живопись Андрея Рублева.
3. Монументальная живопись Дионисия.
4. Масляная живопись 17 века и ее особенности.
5. Масляная живопись 18 века.
6. Масляная живопись 19 века.

Вопросы к экзамену.

1. Технологические особенности выполнения древних мозаик.
2. Технологические особенности выполнения фресковой живописи.
3. Основа масляной/темперной живописи.
4. Грунты масляной/темперной живописи.
5. Пигменты масляной/темперной живописи.
6. Связующие масляной/темперной живописи.
7. Воздействие влаги и изменений температур на известковые штукатурки.
8. Разрушение красочного слоя на основы масляной/темперной живописи.
9. Требования, предъявляемые к материалам для реставрации масляной/темперной живописи.
10. Природные материалы, используемые в масляной/темперной живописи.
11. Синтетические материалы, используемые для масляной/темперной живописи.
12. Инструменты, используемые в масляной/темперной 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.
19. Темперная живопись 17 века.
20. Темперная живопись 18 века.
21. Темперная живопись 19 века.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Копирование орнамента
2. Копирование фрагмента одежды.
3. Копирование кисти руки.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Сохранение и актуализация культурного наследия: учеб. пособие / науч. пособие / науч. Ред. О. М. Рындина. – Томск : Издательский Дом ТГУ	2014	
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. :	2012	

ЮНИТИ-ДАНА		
3.Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография / Л.Р. Клебанов. - 2-е изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М	2015	
Дополнительная литература		
1. Слюнькова И. Н. Храмы и монастыри Беларуси XIX века в составе Российской империи. Пересоздание наследия. – М.: Прогресс-Традиция	2010	
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	2012	
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	2012	

6.2. Периодические издания

1. Специализированный реставрационный журнал «Реликвия. Реставрация. Консервация. Музеи» № 30/2013.

6.3 Интернет-ресурсы

1. Археологические общества в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dic.academic.ru>.

1. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.voorik.ru/>.

2. Институт наследия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru

3. Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru/museum_international_rus.html.

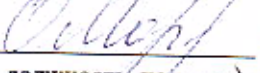
4. Институт наследия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru

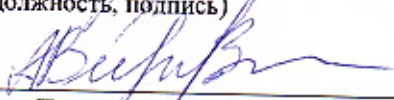
5. Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru/museum_international_rus.html.

6. Общество изучения русской усадьбы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://oiru.org/>.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические/лабораторные работы проводятся в мастерской живописи №41.

Рабочую программу составил доцент кафедры ДИИР Модоров О. Н.
(ФИО, должность, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) Лукьянов А. В.,
Директор ООО "Центр реставрации и строительства"
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры "Дизайн, изобразительное искусство и реставрация"

Протокол № 10 от 28.06.2021 года

Заведующий кафедрой проф. Михеева Е. П.
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании учебно-методической комиссии направления 54.04.04 Реставрация

Протокол № 10 от 28.06.2021 года

Председатель комиссии проф. Михеева Е. П.
(ФИО, должность, подпись)