

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра Реставрации живописи

Рабочая программа по дисциплине

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
программы бакалавриата по направлению подготовки

54.03.04 «Реставрация»
Направленность (профиль):
Реставрация живописи
Квалификация:
Бакалавр
Форма обучения:
Очная/очно-заочная/заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП
«Реставрация»

Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Утверждаю:

Председатель УМС И.И. Палкин И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
19 июня 2018 г., протокол № 4

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
11 июня 2018 г., протокол № 2
Зав. кафедрой Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Авторы-разработчики:

Цеткова Н.Н.

Санкт-Петербург 2018

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Техника живописи» является изучить и проникнуть в сущность процессов, происходящих в красочных слоях, в свойства и характерные особенности применяемых в живописи материалов для рационального построения живописного произведения с точки зрения его материальной сущности. Зная свойства применяемых в живописи (конкретных произведений) проводить исследования, атрибуцию произведений живописи. Важной задачей курса является обучение умению ориентироваться в смежных научных дисциплинах, умению ставить задачу для выполнения научных исследований, понимать и интерпретировать результаты научных исследований, а также применять на их практике в интересах сохранения и изучения культурной ценности.

Не менее важной задачей является прочное усвоение студентами практических навыков по выполнению различных, операций, подобранных согласно настоящей программе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Техника живописи» относится к вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП). Для освоения этой дисциплины необходимы специализированные знания по живописи, уровня художественной школы или среднего специального художественного образования. «Академическая живопись» является базой при изучении целого ряда дисциплин, где необходимо знание основных принципов решения различных художественных задач, носит комплексный характер и предполагает изучение дисциплины совместно с такими учебными дисциплинами, как: «Перспектива», «Учебный рисунок», «История искусства», «Техника живописи», «Живопись», «Рисунок», «Копирование академической живописи».

Обучение студентов предусмотрено в пятом и шестом семестрах.

Приступая к изучению данной дисциплины в рамках выбранного направления и профиля подготовки, студент должен обладать минимальными знаниями по

курсу, полученными ранее в системе среднего (полного) образования или начального (среднего) профессионального обучения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ПК-1	способностью использовать современные информационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ
ОПК-2	пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Техника живописи» обучающийся должен:

Знать:

- на уровне представлений: исторические аспекты развития техники живописи и технологии живописных материалов, особенности технологических приёмов, характерные для различных художественных эпох, регионов, для локальных школ. Взгляды и отношение к задачам искусства на протяжении всей истории развития.
- на уровне воспроизведения: материалы, используемые в качестве основы под живопись: основы из ткани, картона, бумаги, дерева, стекла, линолеума и др., виды связующих веществ в грунтах, виды грунтов, способы приготовления и нанесения, палитра, виды лаков, способы приготовления, виды растворителей, масел, виды красок, пигментов.
- на уровне понимания: процессы, происходящие в красочных слоях, свойства и характерные особенности применяемых в живописи материалов.

Уметь:

- теоретически: опираясь на вспомогательные дисциплины (история искусств, технико-технологические исследования) датировать и атрибутировать произведения искусства, обосновывать рациональность применения того или иного материала (грунта, холстов, красок, разбавителей) для создания произведения, а также в целях реставрации
- практически: натянуть, загрунтовать холст, соблюдать правильную последовательность в процессе создания произведения.

Владеть:

- практическими навыками выполнения различных технических и технологических операций, применяемыми в процессе создания произведения;
- глоссарием профессиональных терминов в сфере техники и технологии живописи художественной культуры, вспомогательных дисциплин.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Техника живописи» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении	Способен изложить основное содержание современных научных	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа,	Может дать критический анализ современным проблемам в

		рабочей области анализа	идей в рабочей области анализа	способен их сопоставить	заданной области анализа
--	--	----------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Структура дисциплины

Очное обучение

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Занятия в активной и интерактивной форме, час.	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа			
1	«Исторические школы и проблема техники живописи»	5	4	4	12	Экзамен 18	ПК-1 ОПК-2	
2	«Материалы для основы»	5	4	4	10			
3	«Состав и структура грунта»	5	5	5	8			
4	«Красочный слой. Художественные краски. Красящие вещества»	5	5	5	6			
	Итого		18	18	36			
5	«Минеральные краски»	6	4	4	10	Экзамен 36		
6	«Органические краски»	6	4	4	10			
7	«Связующие вещества» «Лаки и растворители»	6		4	10			
8								
9	«Основные приёмы и правила работы масляными красками»	6	4	4	10			
			16	16	40			
	ИТОГО		18	32	76	54		

Очно-заочное обучение

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.	Формы текущего контроля успеваемости	Занятия в активной и интерактивной форме, час.	Формируемые компетенции
-------	--------------------------	---------	--	--------------------------------------	--	-------------------------

			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа			
1	«Исторические школы и проблема техники живописи»	5	4	4	11	Экзамен		ПК-1 ОПК-2
2	«Материалы для основы»	5	2	4	11			
3	«Состав и структура грунта»	5	2	6	11			
4	«Красочный слой. Художественные краски. Красящие вещества»	5	2	4	11			
	Итого		10	18	44			
5	«Минеральные краски»	5	2	4	12	Экзамен		
6	«Органические краски»	6	2	4	15			
7	«Связующие вещества» «Лаки и растворители»	6	2	4	14			
8								
9	«Основные приёмы и правила работы масляными красками»	6	2	2	9			
			8	14	50			
	ИТОГО		18	32	94	54		

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. «Исторические школы и проблема техники живописи»

Лекционное занятие - История развития техники живописи и технологии живописных материалов. Особенности технологических приёмов, характерные для различных художественных эпох, регионов, для локальных школ. Взгляды и отношение к задачам искусства на протяжении всей истории развития станковой живописи. Традиционные техники живописи: энкаустика, темперная (с яйцом), настенная (известковая), клеевая и других типов. С XV века становится популярной живопись масляными красками; в XX веке появляются синтетические краски со связующим веществом из полимеров (акрилик, винилик и др.).

Практическое занятие - Техника живописи. Импасто - метод, при котором создается картина трехмерной текстуры путем наложения толстых слоев краски. Это удобно и быстро осуществить при помощи шпателя. Подмалёвка является монохромной живописью, в которую добавляются последующие слои краски различных цветов. С помощью наложения слоев краски можно создать интересные цветовые и объемные эффекты. Лессировка - нанесение нового тонкого слоя прозрачной краски на предварительно высушенный слой. Живопись шпателем.

Раздел 2. «Материалы для основы»

Лекционное занятие / Практическое занятие - Материалы, используемые в качестве основы под живопись: основы из ткани, картона, бумаги, дерева, стекла, линолеума и др., материалы в качестве основы под живопись в историческом аспекте (факты их изобретения, усовершенствования, применения в тот или иной период времени) / Материалы и основы. Натяжка холста на подрамник, грунтовка холста (основа для копирования). Деревянные доски.

Раздел 3. «Состав и структура грунта»

Лекционное занятие - Виды связующих веществ в грунтах. Их технические свойства и состав. Способы приготовления и нанесения. Виды грунтов их качественный состав, структура, технические свойства. Способы нанесения. Исторические сведения. Рецепттура.

Практическое занятие - Связующие вещества, приготовление. натуральные земляные и природные минеральные красящие вещества сначала высушивают, а затем измельчают.

Раздел 4. «Красочный слой. Художественные краски. Красящие вещества»

Лекционное занятие - Свойства художественных красок и предъявляемые к ним требования. Маслоёмкость, пастозность красок, светостойкость, химическая

чистота, прочность красок в смесях, лессировочные и кроющие краски. Палитра красок. Исторические сведения.

Практическое занятие - Пигменты и смешение красок, прорисовка выбранного произведения.

Раздел 5. «Минеральные краски»

Лекционное занятие - Известковые краски: известь, мел, гипс. Железные краски натурального и искусственного происхождения. Свинцовые краски (свинцовые белила, массикот, сурик). Хромосвинцовые соединения. Ртутные краски (киноварь, минеральная жёлтая). Баритовые краски. Медные краски (Малахитовая зелень, Брауншвейгская зелень). Кобальтовые краски (церулеум, синий кобальт, фиолетовый кобальт). Ультрамариновые краски (натуральный ультрамарин, искусственный ультрамарин). Кадмиевые (жёлтый и оранжевый кадмий, красный кадмий). Цинковые краски (цинковые белила, липотон). Хромовые зелёные краски (зелёный хром, изумрудная зелень. Краски различного минерального происхождения (титановые белила, белая глина, жёлтый аурипигмент). Составные краски (нейтральтонт, зелёная киноварь).

Практическое занятие - Копирование произведения живописи, подготовка и анализ техники мастера

Раздел 6. «Органические краски»

Лекционное занятие - Натуральные краски органического происхождения: краски растительного и животного происхождения (индейская жёлтая, крапп-лаки, кармин). Растительные лаки (гуммигут, индиго, сепия). Битуминозные вещества асфальт, (коричневая кассельская и кельнская земли). Угольные краски (жжёная кость, виноградная и персиковая чёрные).

Практическое занятие - Копирование произведения живописи, подготовка и анализ техники мастера

Раздел 7. «Связующие вещества»

Лекционное занятие - Общие сведения о маслах, применяющихся в живописи. Высыхающие, полувсыхающие, невысыхающие масла. Способы обработки масел. Полимеризованные, отбеленные масла. Свойства и состав растительных масел.

Группы масел, способы очистки, отбеливания и сгущения масел, применения в живописи. Льняное масло

Практическое занятие - Копирование произведения живописи.

Раздел 8. «Лаки и растворители»

Лекционное занятие - Виды лаков. Материалы для лаков и растворителей. Смолы: янтарь, копал, даммара, мастикс, фисташковая смола, искусственная акриловая смола. Терпентины, бальзамы: сибирский бальзам, венецианский и страсбургский терпентины; канадский и копайский бальзамы.

Практическое занятие - Копирование произведения живописи

Раздел 9. «Основные приёмы и правила работы масляными красками»

Лекционное занятие - Оптические свойства красок. Светлота и насыщенность цвета, отражение и поглощение световых лучей. Расположение красок на палитре. Однослойная и многослойная живопись. Имприматура, подмалёвок, прописки, лессировки.

Практическое занятие - Завершение работы, анализ выбранной работы, техники мастера.

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые
-------	----------------------	-------------------------------	------------------	-------------

				компетенции
1	Раздел1.	История развития техники живописи и технологии живописных материалов. Особенности технологических приёмов, характерные для различных художественных эпох, регионов, для локальных школ. Взгляды и отношение к задачам искусства на протяжении всей истории развития станковой живописи.	лекция	ПК-1 ОПК-2
2	Раздел1.	Техника живописи	практика	
3	Раздел2.	Материалы, используемые в качестве основы под живопись: основы из ткани, картона, бумаги, дерева, стекла, линолеума и др., материалы в качестве основы под живопись в историческом аспекте (факты их изобретения, усовершенствования, применения в тот или иной период времени).	лекция	
4	Раздел2.	Материалы и основы	практика	
5	Раздел2.	Натяжка холста на подрамник, грунтовка холста (основа для копирования)	практика	
6	Раздел3.	Виды связующих веществ в грунтах. Их технические свойства и состав. Способы приготовления и нанесения.	лекция	
7	Раздел3.	Виды грунтов их качественный состав, структура, технические свойства. Способы нанесения. Исторические сведения. Рецептура.	лекция	
8	Раздел3.	Связующие вещества, приготовление	практика	
9	Раздел4.	Свойства художественных красок и предъявляемые к ним требования. Маслоёмкость, пастоность красок, светостойкость, химическая чистота, прочность красок в смесях, лессировочные и кроющие краски. Палитра красок. Исторические сведения.	лекция	
10	Раздел4.	Красящие вещества. Исторические сведения о пигментах. Минеральные неорганические и органические пигменты (натуральные и искусственные). Свойства, химический состав, способы производства. Предъявляемые к пигментам требования.	лекция	
11	Раздел4.	Пигменты и смешение красок	практика	
12	Раздел4.	Прорисовка выбранного произведения	практика	
13	Раздел5.	Известковые краски: известь, мел, гипс. Железные краски натурального и искусственного происхождения. Свинцовые краски (свинцовые белила, массикот, сурик). Хромосвинцовые соединения.	лекция	

14	Раздел5.	Ртутные краски (киноварь, минеральная жёлтая). Баритовые краски. Медные краски (Малахитовая зелень, Брауншвейгская зелень). Кобальтовые краски (церулеум, синий кобальт, фиолетовый кобальт).	лекция	
15	Раздел5.	Ультрамариновые краски (натуральный ультрамарин, искусственный ультрамарин). Кадмиевые (жёлтый и оранжевый кадмий, красный кадмий). Цинковые краски (цинковые белила, липотон). Хромовые зелёные краски (зелёный хром, изумрудная зелень).	лекция	
16	Раздел5.	Краски различного минерального происхождения (титановые белила, белая глина, жёлтый аурипигмент). Составные краски (нейтральтонт, зелёная киноварь)	лекция	
17	Раздел5.	Копирование произведения живописи, подготовка и анализ техники мастера	практика	
18	Раздел6.	Натуральные краски органического происхождения: краски растительного и животного происхождения (индейская жёлтая, крапп-лаки, кармин). Растительные лаки (гуммигут, индиго, сепия). Битуминозные вещества асфальт, (коричневая кассельская и кельнская земли). Угольные краски (жжёная кость, виноградная и персиковая чёрные).	лекция	
19	Раздел6.	Искусственные органические краски.	лекция	
20	Раздел6.	Копирование произведения живописи	практика	
21	Раздел7.	Общие сведения о маслах, применяющихся в живописи. Высыхающие, полувывсыхающие, невысыхающие масла. Способы обработки масел. Полимеризованные, отбеленные масла. Свойства и состав растительных масел.	лекция	
22	Раздел7.	Группы масел, способы очистки, отбеливания и сгущения масел, применения в живописи	практика	
23	Раздел7.	Копирование произведения живописи	практика	
24	Раздел8.	Виды лаков. Материалы для лаков и растворителей. Смолы: янтарь, копал, даммара, мастикс, фисташковая смола, искусственная акриловая смола. Терпентины, бальзамы: сибирский бальзам, венецианский и страсбургский терпентины; канадский и копайский бальзамы.	лекция	ПК-1 ОПК-2
25	Раздел8.	Растворители. Растительные (скипидар, пинен), минеральные растворители (уайт-спирит). Способы производства.	лекция	

		Химический состав, свойства.	
26	Раздел8.	Копирование произведения живописи	практика
27	Раздел9.	Оптические свойства красок. Светлота и насыщенность цвета, отражение и поглощение световых лучей. Расположение красок на палитре. Однослойная и многослойная живопись. Имприматура, подмалёвок, прописки, лессировки. Техника живописи различных мастеров.	лекция
28	Раздел9.	Завершение работы, анализ выбранной работы, техники мастера	практика

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль:

- просмотр работ на практических занятиях;
- просмотр домашних работ.

Промежуточный контроль:

- промежуточный просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (с оценкой).

Итоговый контроль:

- итоговый просмотр: (творческий обход) работ, сделанных в течение семестра. Количество представляемых работ согласовывается с преподавателем; ответ на контрольные вопросы (не менее 3х вопросов).

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

1. Основные причины применения холста как основы для масляной живописи и отказ от доски.

2. Перечислить способы защиты и укрепления холста как основы для

масляной живописи.

3. Защита и укрепление жёстких основ. Для чего необходима защита?
4. Перечислить операции, которые необходимо сделать с готовым подрамником до натяжения холста.
5. Наиболее доступные методы защиты грунтованного холста на подрамнике или готового живописного произведения от механических повреждений.
6. Основания и грунты, применяемые в древнерусской живописи.
7. Наиболее распространённые породы дерева, используемые в живописи старых мастеров.
8. Современные виды жёстких основ для живописи. Недостатки.
9. Современные плетения холстов, используемые в живописи.
10. Выделить два основных условия при изготовлении грунтов на холсте.
11. Назвать основные причины, вызывающие кракелюр грунта с деформацией по краям разрыва.
12. Перечислить способы увеличения эластичности и стойкости масляных и клеевых грунтов. В каких клеевых грунтах может быть плохая адгезия и почему?
13. Эстетические и технические причины широкого применения клеевых грунтов на рубеже XX века.
14. Способы и материал пластифицирования клеевых и казеиновых грунтов, их практическая эффективность.
15. Пластификаторы клеевых грунтов. Принцип действия, эффективность.
16. Пластифицирование эмульсионных связующих. Назвать пластификаторы.
17. Обосновать необходимость применения пигментов наряду с наполнителями в клеевых грунтах.
18. Какие пигменты-наполнители используются в казеиновых и клеевых грунтах. Обосновать возможность исключения наполнителя.
19. Масляные и полумасляные грунты. Различия и общность в составе, свойства и использование в работе.

20. Основные причины отказа от масляных и полумасляных грунтов. Когда это происходило особенно широко?
21. Основные операции перед началом работы на готовых масляных и полумасляных грунтах.
22. Методы фиксирования рисунка на впитывающих грунтах.
23. Допустимые пределы толщины грунта в холстах.
24. Основные преимущества применения белых грунтов.
25. Достоинства и недостатки работы на масляных грунтах и их сохранность.
26. Достоинства и недостатки работы на впитывающих грунтах и их сохранность.
27. Наиболее целесообразные составы грунтов на доске, картоне, бумаге: впитывающие и невпитывающие.
28. Особенности проклейки под масляный грунт на холсте.
29. Влияние связующего, пигмента, наполнителя на стойкость, скорость высыхания масляного грунта. Оптимальные варианты.
30. Особенности проклейки крупнозернистых холстов редкого плетения.
31. Возможные последствия применения во впитывающих грунтах наполнителя мела и гипса без пигментов.
32. Возможные последствия применения во впитывающих грунтах в качестве пигмента-наполнителя только цинковых белил.
33. Смысл применения в масляных грунтах мела как наполнителя.
34. В каких грунтах нет необходимости использовать в рецептуре наполнителя и почему?
35. Выделить наиболее опасные последствия, которые следует избегать при выборе состава грунта для бумаги, картона, ДСП?
36. Выписать названия известных Вам масляных красок, требующих особой осторожности в работе. В чём опасность применения данных красок?
37. Назвать основные константы определения изменения цвета.
38. Органические пигменты синтетического происхождения. Состав, характерные свойства. Перспективы их применения. Примеры в нашей палитре.

39. Органические пигменты натурального происхождения. Состав, свойства, применение в прошлом и сейчас.

40. Составные пигменты. Причины их изготовления. Примеры.

41. Наполнители в пигментах, свойства и назначени.

42. Назвать три варианта состава неаполитанской жёлтой.

43. Причины и время отказа от широкого применения свинцовых белил.

44. Перечислить последовательно белила в порядке уменьшения их укрывистости (кроющей способности). С какого времени они стали применяться?

45. Минеральные пигменты натурального происхождения. Принципиальный состав. Происхождение, получение, свойства и примеры. Отличительные особенности их по сравнению с минеральными пигментами искусственного происхождения.

46. Минеральные пигменты искусственного происхождения. Принципиальный состав. Происхождение, получение, свойства и примеры. Отличительные особенности их по сравнению с минеральными пигментами натурального происхождения.

47. Какие лаки недопустимо использовать для лессировок?

48. Влияние покровных лаков на оптическую и физическую сохранность масляной живописи.

49. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции группы межслойных лаков.

50. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции лаков для лессировок.

51. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции группы покровных лаков.

52. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции лаков на палитру.

53. Перечислить различия в составе и свойствах, а также применении масляных масляных и скипидарных лаков. Примеры лаков

54. Области применения эфирных масел нефтяного происхождения в масляной живописи.

55. Как хранить терпентиновое масло, т. е. скипидары? Что с ними происходит при плохом хранении, возможность дальнейшего их использования.

56. Различия между терпентиновыми маслами и очищенной нефтью.

57. Покрывные лаки. Их основные функции

58. Перечислить четыре способа обработки жирных высыхающих масел. Описать способ обработки и результаты улучшения свойств масел при очистке, этерификации, полимеризации, оксидации.

59. Назвать основные жирные высыхающие масла, применяемые в масляной живописи. Перечислить их сравнительные свойства.

60. Различия в составе, свойствах и применении эфирных масел растительного и минерального происхождения. Условия хранения.

61. Двухслойные покрывные лаки в масляной живописи. Цель применения таких лаков, состав, метод нанесения.

62. Возможные последствия неосторожного применения эфирных масел в масляной живописи.

63. Требования к покрывным лакам.

64. Методы и сроки нанесения покрывных лаков.

65. Перечислить возможные составы (минимум три) межслойных лаков для масляной живописи.

66. Как проверить свежесть и пригодность скипидарных (в частности покрывных) лаков?

67. Основные виды (составы) лаков для лессировок.

68. Перечислить составы лаков непригодных в качестве покрывных для масляной живописи.

69. Бальзамы. Назвать известные Вам области применения. Их отличия от смол.

70. Сравнить оптическую сохранность произведений Нидерландской (ранней) школы живописи XVI — XVII вв. и Итальянской школы живописи

XVII- XVIII вв. Какие школы и какими средствами обеспечивали лучшую оптическую сохранность произведений живописи?

71. Перечислить особенности выполнения завершающих прописок в масляной живописи.

72. Положительные и отрицательные стороны применения имприматуры. Их влияние на сохранность живописи.

73. Способы борьбы с пожелтением масляной живописи, применяемые художниками XVI — XVII вв.

74. Способы борьбы с пожелтением масляной живописи, применяемые художниками XIX — XX вв.

75. Характер высыхания масляных и масляно-смоляных красок.

76. Польза и вред использования сиккативов в масляной живописи. Механизм действия сиккатива.

77. Какие имприматуры по цвету и тону могут нанести наибольший вред сохранности красочного слоя картины?

78. Перечислить причины, вызывающие тональные прерывания в красочном слое масляной живописи.

79. Различия между понятиями многослойной живописи XVI- XVIII вв. и современной многослойной живописью.

80. Эстетические и технологические причины широкого применения клеевых грунтов на рубеже XX века.

81. Структура технологического построения красочного слоя в старофламандской школе масляной живописи.

82. Структура технологического построения красочного слоя в итальянской и позднефламандской школе масляной живописи.

83. Назвать три основных механизма адгезии масляной живописи. Примеры их в практике живописи.

84. Методы ухода за кистями: щетина, колоно и др..

85. Методы фиксирования рисунка под живопись.

86. Цели применения имприматуры в масляной живописи. Примеры широкого применения имприматуры или цветных грунтов.

87. Общие причины разрушений и изменения произведений живописи.

88. Основные задачи, разрешаемые в подмалёвке. Метод выполнения подмалёвка в различных школах живописи.

89. Каким образом старые мастера ослабляли степень влияния лессировок на оптическую сохранность колорита живописи.

90. Какие операции необходимо сделать с просохшей поверхностью масляной краски перед выполнением окончательных прописок лессировок и мелких исправлений?

91. Какие задачи разрешали художники XV- XVII вв. и в XX в. в подмалёвке?

92. Палитры. Принципы организации в различных эпохах и у различных художников.

93. С чего в первую очередь начинается разрушение масляной живописи на холсте (при равных условиях хранения).

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Раздел дисциплины	№ п/п	Вид СРС
Раздел 1-9	1	Выполнение живописных этюдов натюрморта А4-А3.
	2	Выполнение живописных этюдов пейзаж А4-А3.
	3	Копирование живописи старых мастеров в технике масляной живописи.

Самостоятельная работа студентов – это внеаудиторные практические занятия, изучение учебной, научно-популярной литературы по темам программы, работа с электронными источниками информации, подготовка к практическим работам.

Перечень справочных, иллюстративных и других раздаточных материалов, получаемых обучаемым перед началом занятий:

- Репродукции художников (для копии, на электронном носителе);

- Презентации, электронные учебники, методические пособия (на электронном носителе);
- Учебные фильмы, мастер классы художников (на электронном носителе);
- Список рекомендуемых сайтов;
- Демонстрация лучших работ студентов из методического фонда факультета;
- Демонстрация лучших работ из фонда Академии Художеств.

5.3. Промежуточный контроль: экзамен/экзамен

Работы оцениваются в соответствии с балльно-рейтинговой системой РГГМУ.

Перечень вопросов к зачету, экзамену:

1. Основные причины применения холста как основы для масляной живописи и отказ от доски.
2. Перечислить способы защиты и укрепления холста как основы для масляной живописи.
3. Защита и укрепление жёстких основ. Для чего необходима защита?
4. Перечислить операции, которые необходимо сделать с готовым подрамником до натяжения холста.
5. Наиболее доступные методы защиты грунтованного холста на подрамнике или готового живописного произведения от механических повреждения.
6. Основания и грунты, применяемые в древнерусской живописи.
7. Наиболее распространённые породы дерева, используемые в живописи старых мастеров.
8. Современные виды жёстких основ для живописи. Недостатки.
9. Современные плетения холстов, используемые в живописи.
10. Выделить два основных условия при изготовлении грунтов на холсте.
11. Назвать основные причины, вызывающие кракелюр грунта с деформацией по краям разрыва.

12. Перечислить способы увеличения эластичности и стойкости масляных и клеевых грунтов. В каких клеевых грунтах может быть плохая адгезия и почему?
13. Эстетические и технические причины широкого применения клеевых грунтов на рубеже XX века.
14. Способы и материал пластифицирования клеевых и казеиновых грунтов, их практическая эффективность.
15. Пластификаторы клеевых грунтов. Принцип действия, эффективность.
16. Пластифицирование эмульсионных связующих. Назвать пластификаторы.
17. Обосновать необходимость применения пигментов наряду с наполнителями в клеевых грунтах.
18. Какие пигменты-наполнители используются в казеиновых и клеевых грунтах. Обосновать возможность исключения наполнителя.
19. Масляные и полумасляные грунты. Различия и общность в составе, свойства и использование в работе.
20. Основные причины отказа от масляных и полумасляных грунтов. Когда это происходило особенно широко?
21. Основные операции перед началом работы на готовых масляных и полумасляных грунтах.
22. Методы фиксирования рисунка на впитывающих грунтах.
23. Допустимые пределы толщины грунта в холстах.
24. Основные преимущества применения белых грунтов.
25. Достоинства и недостатки работы на масляных грунтах и их сохранность.
26. Достоинства и недостатки работы на впитывающих грунтах и их сохранность.
27. Наиболее целесообразные составы грунтов на доске, картоне, бумаге: впитывающие и невпитывающие.
28. Особенности проклейки под масляный грунт на холсте.
29. Влияние связующего, пигмента, наполнителя на стойкость, скорость высыхания масляного грунта. Оптимальные варианты.
30. Особенности проклейки крупнозернистых холстов редкого плетения.

31. Возможные последствия применения во впитывающих грунтах наполнителя мела и гипса без пигментов.
32. Возможные последствия применения во впитывающих грунтах в качестве пигмента-наполнителя только цинковых белил.
33. Смысл применения в масляных грунтах мела как наполнителя.
34. В каких грунтах нет необходимости использовать в рецептуре наполнителя и почему?
35. Выделить наиболее опасные последствия, которые следует избегать при выборе состава грунта для бумаги, картона, ДСП?
36. Выписать названия известных Вам масляных красок, требующих особой осторожности в работе. В чём опасность применения данных красок?
37. Назвать основные константы определения изменения цвета.
38. Органические пигменты синтетического происхождения. Состав, характерные свойства. Перспективы их применения. Примеры в нашей палитре.
39. Органические пигменты натурального происхождения. Состав, свойства, применение в прошлом и сейчас.
40. Составные пигменты. Причины их изготовления. Примеры.
41. Наполнители в пигментах, свойства и назначени.
42. Назвать три варианта состава неаполитанской жёлтой.
43. Причины и время отказа от широкого применения свинцовых белил.
44. Перечислить последовательно белила в порядке уменьшения их укрывистости (кроющей способности). С какого времени они стали применяться?
45. Минеральные пигменты натурального происхождения. Принципиальный состав. Происхождение, получение, свойства и примеры. Отличительные особенности их по сравнению с минеральными пигментами искусственного происхождения.
46. Минеральные пигменты искусственного происхождения. Принципиальный состав. Происхождение, получение, свойства и примеры. Отличительные особенности их по сравнению с минеральными пигментами натурального происхождения.
47. Какие лаки недопустимо использовать для лессировок?

48. Влияние покровных лаков на оптическую и физическую сохранность масляной живописи.
49. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции группы межслойных лаков.
50. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции лаков для лессировок.
51. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции группы покрывных лаков.
52. Перечислить четыре группы лака для масляной живописи по функциям. Подробно перечислить составы и функции лаков на палитру.
53. Перечислить различия в составе и свойствах, а также применении масляных масляных и скипидарных лаков. Примеры лаков
54. Области применения эфирных масел нефтяного происхождения в масляной живописи.
55. Как хранить терпентиновое масло, т. е. скипидары? Что с ними происходит при плохом хранении, возможность дальнейшего их использования.
56. Различия между терпентиновыми маслами и очищенной нефтью.
57. Покрывные лаки. Их основные функции
58. Перечислить четыре способа обработки жирных высыхающих масел. Описать способ обработки и результаты улучшения свойств масел при очистке, этерификации, полимеризации, оксидации.
59. Назвать основные жирные высыхающие масла, применяемые в масляной живописи. Перечислить их сравнительные свойства.
60. Различие в составе, свойствах и применении эфирных масел растительного и минерального происхождения. Условия хранения.
61. Двухслойные покрывные лаки в масляной живописи. Цель применения таких лаков, состав, метод нанесения.
62. Возможные последствия неосторожного применения эфирных масел в масляной живописи.
63. Требования к покрывным лакам.

64. Методы и сроки нанесения покрывных лаков.
65. Перечислить возможные составы (минимум три) межслойных лаков для масляной живописи.
66. Способы проверки свежести и пригодности скипидарных (в частности покрывных) лаков.
67. Основные виды (составы) лаков для лессировок.
68. Перечислить составы лаков непригодных в качестве покрывных для масляной живописи.
69. Бальзамы. Назвать известные Вам области применения. Их отличия от смол.
70. Сравнить оптическую сохранность произведений Нидерландской (ранней) школы живописи XVI — XVII вв. и Итальянской школы живописи XVII-XVIII вв. Какие школы и какими средствами обеспечивали лучшую оптическую сохранность произведений живописи?
71. Перечислить особенности выполнения завершающих прописок в масляной живописи.
72. Положительные и отрицательные стороны применения имприматуры. Их влияние на сохранность живописи.
73. Какими способами художники XVI — XVII вв. боролись с пожелтением масляной живописи?
74. Какими способами художники XIX — XX вв. боролись с пожелтением масляной живописи?
75. Характер высыхания масляных и масляно-смоляных красок.
76. Польза и вред использования сиккативов в масляной живописи. Механизм действия сиккатива.
77. Какие имприматуры по цвету и тону могут нанести наибольший вред сохранности красочного слоя картины?
78. Перечислить причины, вызывающие тональные пререпадыв в красочном слое масляной живописи.
79. Различия между понятиями многослойной живописи XVI- XVIII вв. и современной многослойной живописью.

80. Эстетические и технологические причины широкого применения клеевых грунтов на рубеже XX века.
81. Структура технологического построения красочного слоя в старофламандской школе масляной живописи.
82. Структура технологического построения красочного слоя в итальянской и позднефламандской школе масляной живописи.
83. Назвать три основных механизма адгезии масляной живописи. Примеры их в практике живописи.
84. Методы ухода за кистями: щетина, колоно и др..
85. Методы фиксирования рисунка под живопись.
86. Цели применения имприматуры в масляной живописи. Примеры широкого применения имприматуры или цветных грунтов.
87. Общие причины разрушений и изменения произведений живописи.
88. Основные задачи, разрешаемые в подмалёвке. Метод выполнения подмалёвка в различных школах живописи.
89. Каким образом старые мастера ослабляли степень влияния лессировок на оптическую сохранность колорита живописи.
90. Какие операции необходимо сделать с просохшей поверхностью масляной краски перед выполнением окончательных прописок лессировок и мелких исправлений?
91. Какие задачи разрешали художники XV- XVII вв. и в XX в. в подмалёвке?
92. Палитры. Принципы организации в различных эпохах и у различных художников.
93. С чего в первую очередь начинается разрушение масляной живописи на холсте (при равных условиях хранения).
94. Основные причины и виды разрушений в акварельной живописи. Способы хранения и защита.
95. Связующие вещества акварельных красок.
96. Перечислить виды клеевой живописи.
97. Грунты для работы пастелью. Связующие вещества в пастели.

98. Методы закрепления пастели в условиях хранения.
99. Основания и грунты, применяемые в древнерусской темперной живописи.
100. Виды темперы. Основное отличие темперы от масляных и клеевых красок.
101. Современные виды темперы фабричного изготовления.
102. Что является связующим веществом во фресковой живописи?
103. Назвать основные методы работы в технике фрески.
104. Какие пигменты нельзя применять во фресковой живописи?
105. Техника сграффито.
106. Связующие вещества в энкаустике. Достоинства и недостатки этой техники.
107. Энкаустика. Инструменты и оборудование.
108. Внешние признаки истинной фрески XV-XVI вв..
109. Эстамп. Понятие. Форма искусства. Назвать типы эстампов по способу создания печатной формы.
110. Виды глубокой печати.
111. Виды высокой печати.
112. Виды плоской печати.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Автор	Название	Место издания	Издательство	Год издания
В. В. Тютюнник	Материалы и техника живописи.	Москва	В. Шевчук	2009
Жорж Вибер	Живопись и её средства	Москва	В. Шевчук	2004
Д. И. Киплик	Техника живописи	Москва	Сварог и К	1998
Рене Пио	Палитра Делакруа	Москва	ОГИЗ – ИЗОГИЗ	1932
Ю. И. Гренберг	Технология станковой живописи	Москва	Изобразительное искусство	1982
Ченнино Ченнини	Книга об искусстве или трактат о живописи (практическое руководство)	Санкт-Петербург	ВІВЛІОПОЛІС	2008
Под ред. Гренберга	Технология, исследование	Москва	Изобразительное	1987

	Ю. И.	и хранение произведений станковой и настенной живописи		ое искусство	
	А. М. Лентовский	Технология живописных материалов	Ленинград	Искусство	1949
	Б. Сланский	Техника живописи	Москва	Издательство Академии художеств СССР	1962
0	Н. Н. Волков	Цвет в живописи	Москва	Искусство	1965
1	А. Н. Лужецкая	Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века	Москва	Искусство	1965
2	Шмидт Г.	Техника античной фрески и энкастики	Москва	Изобразительное искусство	1934
3	Хвостенко В. В.	Техника энкастики	Москва		1956
4		Слово о живописи из сада с горчичное зерно	Москва		1969

б) дополнительная литература:

Название	Автор	Год	Город	Издательство
История развития техники масляной живописи	Бергер Э.	1961	Москва	Академия художеств СССР
Материалы масляной живописи	Виннер А.В.	2000	Москва	Искусство
Технология станковой живописи	Гренберг Ю.И.	1982	Москва	Изобразительное искусство
Шедевры русских художников. Сокровища живописи	Евстратова Е.	2012		
Шедевры Русской живописи. 50 художников.	Журнал	2011-2012		
Цветоведение и колористика	Ильина О.В, Бондарева К.Ю.	2008	Санкт-Петербург	ГОУВПОСПБГХПА
Искусство цвета	Иттен И.			
Техника живописи	Киплик Д.И.	1998		
Техника живописи	Коллектив реставраторов и научных сотрудников государственной центральной художественно-реставрационной мастерской МК РСФСР	1960		

Технология живописных мастеров	Лентовский А.М.	1949		
Техника маслянной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века	Лужецкая А.Н.	1965		
Основы живописи	Паррамон Х.М.	1994		
Техника акварельной живописи	Ревякин П.П.	1959		
Техника живописи	Сланский Б.	1962		
Училище барона Штиглица А.Л.	Учебные работы	2004		

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://www.getty.edu/>

<http://www.souzmuseum.ru/>

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Посещение постоянных экспозиций музеев.

Рассмотрение художественных экспонатов с точки зрения техники и технологии живописи.

Анализ технологии живописных полотен различных авторов различных эпох. На начальном этапе обучения необходимо самостоятельное конспектирование рекомендованной литературы и воспитание критического отношения к советам различных интернет-источников в связи с большим количеством спорных по качеству публикаций.

Различные составляющие разделов могут быть использованы при написании курсовых работ на тему реставрации, истории искусства и техники живописи, использованы в качестве основы для подготовки программы индивидуальных стажировок сотрудников учреждений культуры.

Чтение источников из списка рекомендованной литературы приветствуется. Применение почерпнутых знаний на практике должны обсуждаться и согласовываться с преподавателем.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
«Исторические школы и проблема техники живописи»	Тщательное изучение и знакомство с техниками и технологиями живописи старых мастеров и современности. Самостоятельный поиск новых путей развития, самостоятельный анализ живописных произведений, возможность воспроизведения техник живописи старых мастеров на примере музейных экспонатов.	<ul style="list-style-type: none"> • Репродукции художников (для копии, на электронном носителе); • Презентации, электронные учебники, методические пособия (на электронном носителе); • Учебные фильмы, мастер классы художников (на электронном носителе); • Список рекомендуемых сайтов; • Демонстрация лучших работ студентов из методического фонда факультета; • Демонстрация лучших работ из фонда Академии Художеств; • Список рекомендованной литературы.
«Материалы для основы»		
«Состав и структура грунта»		
«Красочный слой. Художественные краски. Красящие вещества»		
«Минеральные краски»		
«Органические краски»		
«Связующие вещества»		
«Лаки и растворители»		
«Основные приёмы и правила работы масляными красками»		

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Специализированные аудитории, обеспеченные оборудованием для выполнения художественных работ (мольберты, табуреты, стулья, осветительные приборы, подиумы), репродукции мастеров.

Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

Глоссарий (перечень определений, терминов и сокращений).

Акварель	живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной поверхности)
Акрил	воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутил акрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей.
Бумага	волоконистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы
Гуашь	вид клеевых водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем акварель.
Живопись	является одним из основных видов изобразительного искусства, главным средством создания которого является краска, нанесенная на поверхность бумаги, холста, дерева, фарфора и т.д.
Кисти	инструмент для покраски и живописи. Кисти делаются из щетины и хвостовых волосков различных животных.

Кисти (формат, размеры, свойства)	<p>Кисти из искусственной щетины — не боятся растворителей, они почти универсальны. Они бывают из темной (черной) и светлой щетины.</p> <p>Кисти из натуральной щетины — рекомендуется применять с ЛКМ на водной основе, но не рекомендуется с ЛКМ с содержанием агрессивных веществ.</p> <p>Плоская кисть — предназначена для обработки свежеекрашенной поверхности, для получения гладкого и глянцевого покрытия. Кроме того, удобна как самостоятельный инструмент, окрашивающий любые виды покрытий.</p> <p>Круглая кисть — предназначена для малярных работ на углах и стыках; покраски окон, дверей, плинтусов.</p> <p>Радиаторная кисть — предназначена для малярных работ в труднодоступных местах, окраски радиаторов и мест соединения труб.</p> <p>Рақля — предназначена для нанесения различных красок, грунтовок, клеев, и размывки побелочных материалов. Часто бывает с пластмассовой рукояткой с зажимом для крепления на ведро.</p> <p>Маховая кисть — предназначена для окраски стен, потолков и других больших поверхностей. Диаметр маховой малярной кисти — 60-65 мм, а длина волоса составляет от 100 до 180 мм.</p> <p>Макловица — предназначена для работы на больших поверхностях (потолках, стенах, полах), нанесения грунтовок, известковых и дисперсионных красок, пропитывающих средств. Макловицы по сравнению с маховыми кистями характеризуются большей скоростью (производительность выше в 2.5 раза) и качеством проведения малярных работ.</p>
Контраст	Взаимодействие цветов друг с другом, контраст светлого и темного
Копия	Процесс изготовления копии, то есть воспроизведения объекта, процесса
Краска	состоит из красителя и связующего вещества, которое, как раз так и определяет название краски: акварель, масло, гуашь, темпера, акрил.
Масляные краски	ряд лакокрасочных материалов, представляющих собой суспензии неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах или олифах
Мольберт	подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину, рисунок и т. д.
Монохромия	Художественное полотно создано в одном цвете, но в различных оттенках этого цвета.
Натюрморт	изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики
Палитра	небольшая тонкая и лёгкая доска четырёхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы.
Планшет	Лист фанеры на деревянном подрамнике, используется для натяжки (прикрепления) бумаги
Портрет	изображение человека либо группы людей художественными средствами
Темпера	водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Связующим веществом темперных красок служат эмульсии — натуральные (разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо) или искусственные

Теплая гамма	гамма, полученная путем использования цветов теплым оттенком.
Фактура	Изменение поверхности произведения, для передачи свойств предметов (дерево, металл)
Формат бумаги (международный)	Состоит из трёх серий форматов (с близкими размерами для одинаковых номеров): А — за основание принята площадь в 1 м ² для максимального листа серии. В — за основание принята длина в 1 м для короткой стороны максимального листа серии. С — форматы конвертов для листов серии А (размеры больше примерно на 9%).
Холодная гамма	гамма, полученная путем использования цветов с холодным оттенком
Этюд	подготовительный набросок для будущего произведения
Этюдник	специальный плоский ящик с принадлежностями для живописи, рисования и местом для помещения этюда