МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин

МП

06 июля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.21 «Материаловедение МДЖ»
Направление подготовки 54.05.02 «Живопись»
Специализация специализация N 7 "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)"
Форма обучения очная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы Реставрация монументально-декоративной живописи

Курс 2
Семестр 3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2,0
Практические занятия	-	-
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации Зачет : 3,4 сем		
Всего	108	3,0

Москва, 2022 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1014 - по направлению 54.05.02 «Живопись», специализация N 7 "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)" на основании учебного плана набора обучающихся 2022 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

доцент Ю.А. Манин

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Реставрации монументально-декоративной живописи, протокол от 27.06. 2022 г. № 11.

И.о. зав. кафедрой
Реставрации монументально-
декоративной живописи Н.Л. Борисова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания учебно-методического совета МГХПА им. С.Г. Строганова от 6.07. 2022 г. № 9

Председатель комиссии,
о.и.декана факультета
«Искусство реставрации» Т.В. Сапронова

Начальник УУ Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Материаловедение МДЖ» является подготовка будущего специалиста художника-реставратора к решению профессиональных задач в сфере реставрации памятников монументально-декоративной живописи, владеющего методами раскрытия технических способов исполнения монументальной живописи, знающих технологические свойства материалов и умеющих разработать методику реставрации или реконструкции памятника. В задачу программы включается методическое сопровождение практического изучения разработанных техник монументальной живописи в аспекте технико-технологического анализа росписей различных школ, техник и стилистических направлений, существующих в конкретных памятниках культуры. В процессе освоения программы студенты знакомятся с научными исследованиями ведущих специалистов в этой области. Прикладной характер дисциплины воспитывает у будущего специалиста системный подход в изучении проблем техники живописи и способов её воспроизведения в материале.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.07 «Материаловедение МДЖ» относится к вариативной части ОП и формирует у обучающихся по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Требования к предварительной подготовке обучающегося: обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме образовательных стандартов среднего художественного образования и вступительных экзаменов по живописи, рисунку и композиции.

Дисциплина «Материаловедение МДЖ» является предшествующей и необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Методика реставрации монументальной живописи».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Материаловедение МДЖ», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной, производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения реставрационной, научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-2.1 – Знает стилистические особенности художественных направлений и школ, исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства, собственных композиций и воссозданию утраченных фрагментов живописи

ОПК-2.2 – Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: технологические особенности материалов, применяемых в исполнении монументальной живописи; технологию подготовки поверхности под монументальную живопись; технологии и технику работы с материалами монументальной живописи; технику безопасности при работе с материалами монументальной живописи;

Уметь: на практике применять знания, полученные в процессе обучения в реставрационных работах (в т.ч. при разработке методик реставрации и реконструкции памятников); разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе создания и реставрации произведения монументального искусства; на практике применять полученные знания по материаловедению МДЖ при копировании произведения монументального искусства или работе по его реставрации.

Владеть: различными техниками монументального искусства, профессионально владеть следующими материалами, способами подготовки оснований и техниками живописи: составами для подготовки оснований – известково-песчанным раствором, различными меловыми шпатлёвками и укрепляющими составами, и грунтовками; водоразбавляемыми красочными составами – фресковой, клеевой и темперной живописью.

4. *Структура и содержание дисциплины «Материаловедение МДЖ»*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СРС	
1	Раздел 1 Техника полихромной декоративной живописи и живописи в технике «гризайль».	3	36	-	18	Опрос, реферат, тестирование
2	Раздел 2. Техника фреско-темперной средневековой живописи.	4	36	-	18	Опрос, реферат, тестирование
	Итого		**72**		**36**	**Зачет**

5. *Содержание лекционных тем занятий*

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1 Техника полихромной декоративной живописи и живописи в технике «гризайль».	18	1. Вводная часть.	Исторический обзор применения техники полихромной декоративной живописи и живописи в технике «гризайль» характеристика её материально-технологических и цвето-пластических особенностей.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
2		18	2. Очерк о материалах декоративной живописи.	Краткий очерк исторических способов подготовки грунтов под живопись, приготовления колеров; работы с ограниченным набором колеров для представления сложного цвето-пластического явления; технических и изобразительных приёмов.	ОПК-2.1; ОПК-2.2

3	Раздел 2. Техника фреско-темперной средневековой живописи.	18	1. Вводная часть.	Исторический обзор применения материалов в технике фреско-темперной живописи характеристика её материально-технологических и цвето-пластических особенностей.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
4		18	2. Очерки о материалах фреско-темперной живописи на примерах конкретных памятников.	2.1. Особенности приёмов стенного письма XII в. на примере росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. 2.2. Особенности приёмов стенного письма греческих и русских мастеров XII в. на примере росписи церкви св. Георгия в Старой Ладоге. 2.3. Особенности приёмов стенного письма греческих мастеров области Халкидики кон.XIII - нач.XIVвв. и Критской школы XVI-XVIII вв. 2.4. О технике росписи храма Спаса на Ковалёве в Новгороде. 2.5. О технике живописи XVв. Алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля. 2.6. Материалы и техника исполнения настенной живописи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
	Итого	**72**			

6. Содержание практических занятий

Учебным планом направления 54.05.02 «Живопись» проведение практических занятий по дисциплине «Материаловедение МДЖ» не предусмотрено. Они проводятся в качестве самостоятельной работы.

7.Самостоятельная работа обучающегося

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	построение фигуры человека с использованием традиционных технических и изобразительных приёмов декоративной живописи в приготовлении колеров; работе с ограниченным набором колеров для представления сложного цвето-пластического явления. Образец – высокий рельеф, мрамор, бронза, золочение и др. по выбору.	18	Индивидуальные домашние задания Проверяется усвоение учебного материала 3 семестра.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
2	свободная копия фрагмента полихромной росписи с изображением полуфигуры человека.	18	Индивидуальные домашние задания Проверяются навыки работы с известково-песчаным раствором и красочными материалами при создании сложного по рисунку полихромного изображения, а также усвоение учебного материала 4 семестра.	ОПК-2.1; ОПК-2.2

* финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Материаловедение МДЖ» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

посещение практических занятий – 20 баллов
Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-30

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	незачет	*зачет*								

При изучении указанной дисциплины «Материаловедение МДЖ» предусмотрены опрос, самостоятельная работа и зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице. Самостоятельная работа разделена на две составляющие: практическую (все подготовительные этапы) и контрольную (выполнение задания в материале). Отдельно оценивается каждый вид работы. В оценивании контрольной работы значение имеет устный доклад обучающегося о всех этапах своей работы с объяснением технических и живописных её особенностей и приёмов.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Самостоятельная (практическая) работа	1	26	50
Контрольные задания	1	25	50
Итого 3 семестр (зачет)		**51**	**100**
Самостоятельная (практическая) работа	1	29	60
Контрольные задания	1	22	40
Итого 4 семестр (зачет)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины.

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Материаловедение МДЖ» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Манин, Ю.А. Техника монументальной живописи и технология живописных материалов: учебное пособие / Ю.А. Манин. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 265 с. — ISBN 978-5-87627-060-3. — Текст: электронный //

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73839

2. Серов, П.Е. Декоративная живопись : учебное пособие / П.Е. Серов ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. - 109 с.: ил. - Библиогр.: с. 68-70. - ISBN 978-5-906697-52-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Киплик, Д.И. Техника живописи [Электронный ресурс] / Д.И. Киплик. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32113

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Материаловедение МДЖ» использование электронных источников информации:

1. https://e.lanbook.com/book/

10. Ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

10.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий.

№ пп	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe Photochop CS Central European Version	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Adobe Reader 8.0	
3	Офисный пакет Microsoft Office	
4	ImageReady Central European Version	
5	Paint	

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска.

Занятия проводятся в специальной учебной мастерской № 1004, оснащённой соответствующим оборудованием и инвентарём (столы, стеллажи, вёдра и бак для замачивания извести, растворные ящики, шпатели, тёрки, короба и планшеты).

В учебном процессе используются также кафедральные компьютеры, имеющие выход в Интернет, сканеры и принтеры.

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Занятия в 3-м и 4-м семестрах на втором курсе включают в себя самостоятельное выполнение учебных заданий, цель которых продолжить освоение студентами техник «гризайли» полихромной декоративной и фреско-темперной живописи. Работа над заданиями предваряется вводной беседой, во время которой студенты знакомятся с историческим обзором применения материалов в технике живописи, характеристикой её материально-технологических и цвето-пластических особенностей. Кроме того каждое занятие сопровождается беседой, дающей краткий очерк исторических способов подготовки грунтов под живопись, приготовления колеров; работы с ограниченным набором колеров для представления сложного цвето-пластического явления; технических и изобразительных приёмов. Беседы проводятся с использованием мультимедийного оборудования и электронных учебно-методических материалов. Обучающиеся обязаны самостоятельно скопировать и изучить эти материалы и пользоваться ими при подготовке к занятиям.

В объём заданий включается выполнение двух упражнений.

- Упражнение в построении фигуры человека. Образец – высокий рельеф, мрамор, бронза, золочение и др. по выбору.

Отрабатываются навыки передачи объёма и материала в стенной росписи. С фотографии выполняется картон с тональной проработкой. Используются мягкие материалы. Изображение с картона переводится на кальку. Составляются колеры. Подготавливается планшет. Его выкрашивают основным тоном, переводят с помощью кальки рисунок. Прописывают тени, затем света и блики, ставят подрезки. Особое внимание уделяется передаче пластики человеческого тела и способности изобразить тело под покрывающими его драпировками.

Техника: гуашь или темпера.

Материалы: бумага, гуашь, темпера или акрил.

Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 120 х 80 см.

Вспомогательным материалом во время исполнения этих заданий являются различные образцы декоративной монументальной живописи, сохранившиеся в интерьерах выдающихся памятников культуры (представлены в методическом фонде фотографий, и в альбомах по этой тематике. Работа с фондом проводится самостоятельно в присутствии преподавателя.

- Свободная копия фрагмента полихромной росписи с изображением полу-фигуры человека.

Отрабатываются и закрепляются навыки работы с известково-песчаным раствором и красочными материалами при создании сложного по рисунку полихромного изображения. Вначале по образцу выполняется картон с «пробелами» и «движками» (всё кистью). Рисунок переводится на кальку. Готовится планшет. На него наносится штукатурный известково-песчанный раствор. Составляются колеры, делаются пробные выкраски и эскизы. С помощью кальки на поверхность заштукатуренного планшета продавливается рисунок. Задание раскрывается в цвете, прорабатывается графически, наносятся тональные градации, завершающие лессировки.. Особое внимание уделяется изучению последовательности нанесения красочных слоёв авторской живописи копируемого образца. Подробные рекомендации изложены в Учебном пособии Ю.А. Манина (смотри список литературы).

Техника: фреско-темперная.

Материалы: известково-песчаный раствор, пигменты, яичная эмульсия.

Объём задания: картон, калька, эскиз, планшет 100 х 60 см.

Помимо технических особенностей особое внимание обращается на изучение изобразительного языка, присущего искусству этого периода.

В каждом отдельном случае студенты (как показано выше) осваивают все процессы подготовки оснований под живопись, изучают красочные материалы и способы их применения в процессе живописи, выявляют её декоративные и пластические возможности и особенности и её связь с архитектурой, приобретают навыки исполнения стенописи.

Самостоятельная работа над каждым заданием имеет методическое сопровождение в котором содержится технико-технологический анализ росписей конкретных школ, техник и стилистических направлений, выполненный ведущими специалистами в этой области. Студент выбирает образец для копирования и затем самостоятельно изучает соответствующий методический текст при необходимости задавая вопросы преподавателю.

Очерки о материалах фреско-темперной живописи на примерах конкретных памятников.

- Особенности приёмов стенного письма XII в. на примере росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.

-. Особенности приёмов стенного письма греческих и русских мастеров XII в. на примере росписи церкви св. Георгия в Старой Ладоге.

- Особенности приёмов стенного письма греческих мастеров области Халкидики кон.XIII - нач.XIVвв. и Критской школы XVI- XVIII вв.

- О технике росписи храма Спаса на Ковалёве в Новгороде.

- О технике живописи XVв. Алтарной преграды Успенского собора Московского Кремля.

- Материалы и техника исполнения настенной живописи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Способ освоения теоретического знаний по дисциплине «Материаловедение МДЖ» непосредственно во время выполнения самостоятельной работы представляется наиболее эффективным. Это воспитывает у будущего специалиста системный подход в изучении проблем техники живописи и способов её воспроизведения в материале.

14. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.