МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
.
МП
06 июля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.35 «Практикум по истории развития техник 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 1
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции		
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,0
Форма аттестации Зачет : 1,2 сем		
Всего	144	4,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 13 августа 2020 г. № 1014 – специалитет по специальности 54.05.02 «Живопись», специализация N 7 "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)" на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

доцент Ю.АМанин

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Реставрации монументально-декоративной живописи, протокол от 26.06. 2023 г. № 11

И.о. зав. кафедрой Н.Л. Борисова

УТВЕРЖДЕНО

о.и.декана факультета
«Искусство реставрации» М.В. Горелов

Начальник УУ Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Практикум по истории развития 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 практическое изучение разработанных техник монументальной живописи в аспекте истории их развития. В процессе изучения определяется техника живописи и способы её аутентичного воспроизведения в материале. Определяется методика фрагментарного копирования.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.35 «Практикум по истории развития техник МДЖ» относится к вариативной части ОП и формирует у обучающихся по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись» набор знаний, умений, навыков и компетенций.

Дисциплина «Практикум по истории развития техник МДЖ» является предшествующей и необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Методика реставрации монументальной живописи»;

б) «Реставрационные технологии»;

в) «Копирование произведений монументального искусства».

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-1.3 – Умеет: собирать, анализировать, синтезировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами

изобразительного искусств.

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

-технологические особенности материалов, применяемых в исполнении монументальной живописи;

-технологию подготовки поверхности под монументальную живопись;

-художественные особенности различных стилевых течений в монументальной живописи в аспекте истории их развития;

-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 материалах, применяемых в творческом процессе создания и реставрации произведения монументального искусства;

-на практике применять полученные знания по истории развития техник МДЖ при копировании произведений 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 «Практикум по истории развития техник МДЖ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 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 Фресковая живопись.	1	-	36	36	Просмотр, обсуждение практических работ
2	Раздел 2. Техника клеевой и темперной полихромной декоративной живописи.	2	-	36	36	Просмотр, обсуждение практических работ
	Итого			**72**	**72**	**Зачет**

5. Содержание лекционных тем занятий

При изучении курса «Практикум по истории развития техник МДЖ» лекционные занятия не предусмотрены учебным планом по направлению подготовки 54.05.02 «Живопись».

6. Содержание практических занятий

Учебным планом направления 54.05.02 «Живопись» на проведение практических занятий по дисциплине «Практикум по истории развития техник МДЖ» предусмотрено 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1 Фресковая живопись.	18	1. Вводная часть.	Исторический обзор применения техники фрески в монументально-декоративной живописи,	ОПК-1.3; ОПК-2.1.

				характеристика её материально-технологических и цвето-пластических особенностей. Краткая характеристика задания по воспроизведению техники и технологии фресковой стенописи на образцах итальянской живописи XIV-XVII вв. Краткий очерк способов подготовки грунтов под живопись, снятия калек, разработки рабочих эскизов, картонов, приготовления колеров; работы с ограниченным набором колеров для представления сложного цвето-пластического явления; технических и изобразительных приёмов.	
2		18	2. Выполнение копии фрагмента стенописи эпохи итальянского Возрождения	Для этого задания выбирается репродукция фрагмента с изображением головы. Отрабатываются навыки работы с известково-песчаными растворами. Перед работой непосредственно на основе выполняется картон с элементами тональной проработки в заданном размере, снимается калька, готовятся водные пасты пигментов необходимых цветов. Рисунок передавливается на только что нанесенный слой штукатурки (на гладкой рабочей поверхности образуется «графья»). Далее работа ведётся водными пастами пигментов, из которых смешиваются необходимые колеры.	ОПК-1.3; ОПК-2.1.

3	Раздел 2. Техника клеевой и темперной полихромной декоративной живописи.	18	1. Вводная часть.	Исторический обзор применения техники клеевой и темперной полихромной декоративной живописи при оформлении интерьеров, характеристика её материально-технологических и цвето-пластических особенностей. Краткий очерк способов подготовки грунтов под живопись, снятия калек, разработки рабочих эскизов, картонов, приготовления колеров; работы с ограниченным набором колеров для представления сложного цвето-пластического явления; технических и изобразительных приёмов. Краткая характеристика задания по воспроизведению техники и технологии клеевой и темперной полихромной декоративной стенописи на образцах итальянской и русской живописи XIX-XX вв.	ОПК-1.3; ОПК-2.1.
4		18	3. Упражнение в построении объёмного орнамента. Образец – металлический рельеф.	Отрабатываются навыки и приёмы передачи объёма и материала в клеевой и темперной стенной росписи. Вначале выполняется картон в заданном размере, изображения переводятся на кальку. Составляются колеры, которые затем проверяются на эскизе. Контуры изображения переносятся на планшет, уже покрытый основным тоном. Далее выполняется основной этап работы.	ОПК-1.3; ОПК-2.1.
	Итого	**72**			

7.Самостоятельная работа обучающегося

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Фресковая живопись.	36	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.3; ОПК-2.1.
2	Техника клеевой и темперной полихромной декоративной живописи.	36	Индивидуальные домашние задания	ОПК-1.3; ОПК-2.1.
	Итого	**72**		

* финальная проработка по темам

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Практикум по истории развития техник 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 «Практикум по истории развития техник МДЖ» предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа, зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	Кол-во	Min, баллов	Max, баллов
Практическая работа	1	51	100
Итого 1 семестр (зачет)		**51**	**100**
Практическая работа	1	51	100
Итого 2 семестр (зачет)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины.

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Практикум по истории развития техник 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. Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32113

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия [Текст] / Бобров Ю.Г. - М. : Эдсмит, 2004. - 344 с. : ил.

2. Федоренко В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи : учебное пособие / В.Е. Федоренко. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-1394-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Практикум по истории развития техник 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:

13.1. Занятия на первом курсе включают в себя выполнение учебных заданий, цель которых ознакомить студента с техниками фресковой монументально-декоративной живописи и клеевой и темперной полихромной декоративной живописью.

В объём заданий первого курса включается выполнение одной копии с произведений настенной живописи эпохи итальянского Возрождения и одного упражнения.

- Выполнение копии фрагмента стенописи эпохи итальянского Возрождения.

Для этого задания выбирается репродукция фрагмента с изображением головы. Отрабатываются навыки работы с известково-песчаными растворами. Студенты на практике знакомятся с такими свойствами извести, как частичная растворимость в воде, делающая возможным само существование фрески, как одной из техник монументально-декоративного искусства. Сталкиваются с таким свойством известково-песчаных растворов, как усадка при высыхании, и способами борьбы с ней. Знакомятся с укрепляющими составами (традиционными и современными).

Перед работой непосредственно на основе выполняется картон с элементами тональной проработки в заданном размере, снимается калька. Картон и калька выполняются самостоятельно. Во время самостоятельной работы используется электронный фонд образцов и фотоархив лучших студенческих работ. В фотоархиве представлены не только законченные работы но и подготовительные картоны и кальки. Преподаватель осуществляет периодический контроль за работой на этой стадии. Готовятся водные пасты пигментов необходимых цветов. Рисунок передавливается на только что нанесенный слой штукатурки (на гладкой рабочей поверхности образуется «графья»). Далее работа ведётся водными пастами пигментов, из которых смешиваются необходимые колера. Плотность красочных слоёв и последовательность их наложения, различные авторские живописные приёмы (штриховка, лессировки) исследуются по репродукции (которая должна быть отличного качества) под руководством преподавателя.

В результате выполнения этого задания студенты получают навыки быстрой и напряжённой работы, которая является характерной особенностью фресковой техники, а также закрепляют ранее полученные умения.

Это задание, как и предыдущее, тесно связано с такими предметами специального цикла, как химия и физико-химические методы исследований.

Техника: фреска.

Материалы: известково-песчаный раствор, пигменты.

Объём задания: картон, калька, планшет 50 х 40 см.

- Упражнение в построении объёмного орнамента. Образец – металлический рельеф.

Отрабатываются навыки и приёмы передачи объёма и материала в клеевой и темперной стенной росписи. Вначале выполняется картон в заданном размере с тональной проработкой, контуры изображения переводятся на кальку. Картон и калька выполняются самостоятельно с использованием электронных методических материалов, о которых упомянуто выше. Составляются колеры, более контрастные и многоцветные, чем в заданиях, выполняемых в технике «гризайль»; но при этом сохраняются принципы тёпло-холодности и цельности. Колера проверяются на эскизе. Контуры изображения переносятся на планшет, уже покрытый основным тоном. Далее выполняется основной этап работы.

Качество выполнения этого упражнения тесно связано с индивидуальным опытом работы с натуры.

Техника: гуашь, темпера.

Материалы: бумага, гуашь, темпера или акрил.

Объём задания: картон, эскиз, калька, планшет 80 х 60 см.

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.

Подробные методические указания содержатся в авторском учебном пособии доцента Ю.А. Манина (смотри раздел 9.1.Рекомендуемая литература).

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.