ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ			
Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	перший (бакалавр)
Кафедра	Реставрації та експертизи творів мистецтва	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Семестр	1,2
ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ЖИВОПИСУ Семестр 1 (осінь 2020) 1 вересня — 15 грудня Семестр 2 (весна 2021)			
Викладач	Шуліка Вячеслав Вікторович, доцент, PhD (канд. мист-ва)		
E-mail	shulikavv@ukr.net		
Заняття	Понеділок 13.00–14.30, ауд. 404 (3 корпус)		
Консультації	Середа 15.45 – 16.45		
Адреса	к. 404, поверх 4, корпус 3, вул. Мистецтв 11		
Телефон	057 706-03-50 (кафедра)		

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в *темі* листа обов’язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — ТТЖ.); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_ завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf.* Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов’язкових передумов для вивчення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

1. Бідзіля, В.О. Біоциди в реставраційній практиці /В.О. Бідзіля. – К.: Національний науково-дослідний центр України, 2003. – 64 с.
2. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи /А.В. Виннер. – М.: Сварог и К., 2000. – 477 с.
3. Гренберг, Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследования. /Ю.И. Гренберг– М.: Изобразительное искусство, 1982. – 319 с.
4. Жердзицкий, В. Живопись. Техника и технология /В. Жердзицкий. – Х.: Колорит, 2006. – 327 с.
5. Киплик Д.И. Техника живописи. – М.: Сварог и К, 1998. – 504 с.
6. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – С. 11 – 43.
7. Лоханько, В.Є. Художні матеріали і техніка живопису /В.Є. Лоханько. – Х.: Мистецтво, 1938. – 187 с.
8. Лоханько, Ф.П. Флорова, Т.І. Художні Матеріали: Техніка Живопису /Ф.П.Лоханько, Т.І.Флорова. – К.: Держ. видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР., 1960. – 142 с.
9. Методические рекомендации по подготовке грунтов при выполнении учебных академических заданий по масляной живописи /сост. А.И. Демура. – Х.: ХХПИ, 1992. – 24 с.
10. Рыбников А.А. Техника масляной живописи. – М.: Издание Всекохудожника, 1933. – 73 с.
11. Сланский Б. Техника живописи. Живописные материалы. – М.: Издательство академии художеств СССР., 1962. – 378 с.
12. Сланський, Б. Техніка живопису та реставрації /Б.Сланський. – К.: Мистецтво, 2009. – 304 с.
13. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи /под ред. Ю. И. Гренберга – М.: Изобразительное искусство., 1987. – 346 с.
14. Фармаковский, М.В. Акварель. Ее техника, реставрация и консервация /М.В.Фармаковский. – Л.: Государственный русский музей, 1950. – 260 с.
15. Шуліка В.В. Методичні рекомендації «Мінеральні фарби темперного живопису». – Харків: ХДАДМ, 2004. – 49 с.
16. Шуліка В.В. Методичні рекомендації «Органічні барвники темперного живопису». – Харків: ХДАДМ, 2005. – 56 с.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Проектор. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word. Мольберти.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Головна мета вивчення дисципліни є опанування великого спектру художніх матеріалів, їх властивостей, способів приготування, а також технічних прийомів та засобів, характерних для різних художніх епох, шкіл, напрямків та окремих майстрів мистецтва.

До головних задач курсу належить вивчення студентами структурних та стильових особливостей живопису та набуття практичних навичок з підготовки необхідних технічних матеріалів для роботи: основи, ґрунту, колористичного строю палітри, лаку, тощо. За період навчання студент повинен освоїти найбільш типові системи техніко-технологічного побудування фарбового шару живопису, який склався у олійному та темперному живопису на різних етапах його розвитку.

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності:

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.

3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями

роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.

5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.

6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.

7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.

8. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.

9. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна вивчається протягом двох семестрів 1-го курсу (5 кредитів ECTS, 150 навчальних години, в тому числі 30 годин — аудиторні лекційні заняття, 45 годин — аудиторні практичні заняття та 75 години — самостійні). Всього курс має 4 модулі та 8 теми.

1 СЕМЕСТР

1 МОДУЛЬ

Тема1. Основні напрямки розвитку техніки і технології живопису.

Тема 2.Літературні джерела з техніки та технології живопису.

Тема 3. Основи для живопису:

3.1. Основи з дерева: типи, обробка, конструкції.

3.2. Основа з полотна, підрамники.

3.3. Основи з металів, папірусу, пергаменту, паперу, лінолеуму тощо; захисні покриття основи, гідрофобізація.

2 МОДУЛЬ

Тема 4. Ґрунт для живопису

4.1.Матеріали для ґрунту.

4.2.Ґрунти для дерева (левкас)

4.3. Ґрунти для полотна, картону.

2 СЕМЕСТР

3 МОДУЛЬ

Тема 5. Темпера: види, матеріали, техніка.

Тема 6. Олійний живопис.

6.1. Картон: види переносу та закріплення картону.

6.2. Багатошарова манера олійного живопису, техніка алла прима.

Тема 7. В’язива та захисні покриття олійного живопису

7.1. Олії

7.2. Смоли, лаки

4 МОДУЛЬ

Тема 8 Пігменти

8.1. Пігменти мінеральні.

8.2. Пігменти органічні.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота спрямована на закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, виконання практичних завдань.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є заліки. Для отримання заліку достатньо пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесу самостійної роботи. Для тих студентів, які бажають покращити результат, передбачені додаткові питання за темами дисципліни (10 балів).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	**Бали**	**ECTS**	**Диференціація А (внутрішня)**		**Національна**	**Бали**	**ECTS**
відмінно		А	А+	98–100	задовільно	64–74	D
90–100	А	95–97	60–63	Е
	А-	90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В			незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
75–81	С		

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності аспірант має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку).

Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції.

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю із студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні заліку тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, студент втрачає право отримати бали за тему, або надається інший перелік додаткових питань. Якщо це відбулось в процесі заліку — студент отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

1 семестр

Дата	**Тема**	**Вид заняття**	**Зміст**	**Годин**	**Рубіжний контроль**	**Деталі**
7.09	1	лекція	Основні напрямки розвитку техніки і технології живопису.	2		
14.09	2	лекція	Літературні джерела з техніки та технології живопису.	2		
21.09	3	лекція	Основи для живопису: Основи з дерева: типи, обробка, конструкції.	2		
28.09	3	лекція	Основа з полотна, підрамники	2		
30.09	3	практичне	Основа з полотна, підрамники	2		
5.10	3	лекція	Основи з металів, папірусу, пергаменту, паперу лінолеуму тощо; захисні покриття основи, гідрофобізація	2	перегляд	
12.10	3	практичне	Основи з металів, папірусу, пергаменту, паперу; захисні покриття основи, гідрофобізація	2		
19.10	4	лекція	Ґрунт для живопису Матеріали для ґрунту.	2		
26.10	4	лекція	Ґрунт для живопису Матеріали для ґрунту.	2		
2.11	4	лекція	Ґрунти для дерева (левкас)	2		
9.11	4	практичне	. Ґрунти для дерева (левкас)	2		
16.11	4	практичне	Ґрунти для дерева (левкас)	2	перегляд	
23.11	4	лекція	Ґрунти для полотна, картону	2		
30.11	4	практичне	Ґрунти для полотна, картону	2		
7.12	4	практичне	Ґрунти для полотна, картону	2	перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	**Форма звітності**	**Бали**
1	Поточний контроль	0–10
2	Поточний контроль	0–10
3	Поточний контроль	0–40
4	Поточний контроль	0–40
	Всього балів	100

2 семестр

Дата	**Тема**	**Вид заняття**	**Зміст**	**Годин**	**Рубіжний контроль**	**Деталі**
	5	лекція	Темпера: види, матеріали, техніка.	2		
	6	лекція	Олійний живопис.	2		
	6	лекція	Картон: види переносу та закріплення картону.	2		
	6	лекція	Багатошарова манера олійного живопису,	2		
	6	практичне	Фламанська манера	2		
	6	лекція	Італійська манера	2	перегляд	
	6	практичне	алла прима.	2		
	7	лекція	В’язива та захисні покриття олійного живопису	2		
	7	лекція	Олії	2		
	7	лекція	Смоли, лаки	2		
	8	практичне	Пігменти мінеральні.	2		
	8	практичне	Пігменти мінеральні.	2	перегляд	
	8	лекція	Пігменти мінеральні.	2		
	8	практичне	Пігменти мінеральні.	2		
	8	практичне	Пігменти органічні	2	перегляд	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	**Форма звітності**	**Бали**
1	Поточний контроль	0–20
2	Поточний контроль	0–30
3	Поточний контроль	0–30
4	Поточний контроль	0–20
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			**Критерії оцінювання**
	0–20	0–40
А+	20	40	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до конференції. Подача акуратна, без помилок
А	17–19	37–39	Студентв повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
А-	16	36	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
В	12–15	32–35	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
С	8–11	22–31	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням
D	4–7	10–21	Студент не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням
Е	1–3	1–9	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за виступ на конференції, участь у художніх виставках або публікацію статті за темою дослідження, виконані в межах дисципліни (5–8), а також участь у житті групи (1–3). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах. Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

1. Алексеев-Алюрви, Ю.В. Краски старых мастеров от античности до конца ХІХ в. /Ю.В. Алексеев-Алюрви. – М.: 2000. – 160 с.
2. Алексеев-Алюрви, Ю.В. Красочное сырье и краски, используемые в живописи. Анализ и описание природного минерального и органического сырья, рецепты приготовления красок /Ю.В. Алексеев-Алюрви. – М.: Грааль, 2000. – 306 с.
3. Бергер, Э. История развития техники масляной живописи / Э.Бергер. – М.: Государственное издательство изобразительных искусств, 1935. – 607 с.
4. Бідзіля, В.О. Біоциди в реставраційній практиці /В.О. Бідзіля. – К.: Національний науково-дослідний центр України, 2003. – 64 с.
5. Бобров, Ю.Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи /Ю.Г.Бобров, Ф.Ю.Бобров. – М.: Художественно-педагогическое издательство, 2008. – 128 с.
6. Бодуэн, П. Техника фресковой живописи /П. Бодуэн. – М.: Искусство, 1938. – 58с.
7. Виннер, А.В. Как пользоваться темперой /А.В. Виннер. – М.: Искусство, 1951. – 70 с.
8. Виннер, А.В. Масляная живопись и её материалы /А.В. Виннер. – М.: ВЦСПС Профиздат., 1960. – 91с.
9. Виннер, А.В. Материалы и техника мозаичной живописи /А.В. Виннер. – М.: Искусство, 1953. – 367 с.
10. Виннер, А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи /А.В. Виннер. – М.: Искусство., 1953. – 756 с.
11. Виннер, А.В. Материалы масляной живописи /А.В. Виннер. – М.: Сварог и К., 2000. – 477 с.
12. Виннер, А.В. Фресковая и темперная живопись. Вып. III Материалы и техника станковой темперной живописи. Ч. 1. Темпера, основания и грунты /А.В. Виннер. – М-Л.: Искусство, 1948. – 99 с.
13. Виннер, А.В. Фресковая и темперная живопись. Вып. III Материалы и техника станковой темперной живописи. Ч. 2. Краски, высыхание красок темперы /А.В. Виннер. – М-Л.: Искусство, 1948. – 92 с.
14. Гордон. Практические указания к живописи масляными красками /Гордон. – М.: Типография Ф. Ф. Эбе, 1900. – 99с.
15. Гренберг, Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследования. /Ю.И. Гренберг– М.: Изобразительное искусство, 1982. – 319 с.
16. Гренберг, Ю.И., Писарева, С.А. Масляные краски ХХ века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок / Ю.И. Гренберг, С.А.Писарева. – К.: Зеркало мира, 2010. – 194 с.
17. Жердзицкий, В. Живопись. Техника и технология /В. Жердзицкий. – Х.: Колорит, 2006. – 327 с.
18. Замятина, Н.А. Терминология русской иконописи /Н.А.Замятина. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 272 с.
19. Иулиания (Соколова) монахиня. Труд иконописца. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра., 1998. – 221 с.
20. Киплик Д.И. Техника живописи. – М.: Сварог и К, 1998. – 504 с.
21. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – С. 11 – 43.
22. Кудрявцев, Е.В. Техника реставрации картин /Е.В.Кудрявцев. – М.: ООО «Издательство В.Шевчук», 2002. – 249 с.
23. Кудрявцев, Е.В. Техника реставрации картин /Е.В.Кудрявцев. – М.: ГТГ, 1948. – 143 с.
24. Лентовский, А.М. Технология живописных материалов /А.М. Лентовский. – М-Л.: Искусство, 1949. – 220 с.
25. Лоханько, В.Є. Художні матеріали і техніка живопису /В.Є. Лоханько. – Х.: Мистецтво, 1938. – 187 с.
26. Лоханько, Ф.П. Флорова, Т.І. Художні Матеріали: Техніка Живопису /Ф.П.Лоханько, Т.І.Флорова. – К.: Держ. видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР., 1960. – 142 с.
27. Лужецкая, А.Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало ХХ века / А.Н. Лужецкая. – М.: Искусство, 1965. – 290 с.
28. Малярная техника /сост. В. В. Чернов, ред. А. А. Пеганов. – М.: Издательство академии архитектуры СССР, 1946. – 259 с.
29. Методические рекомендации по подготовке грунтов при выполнении учебных академических заданий по масляной живописи /сост. А.И. Демура. – Х.: ХХПИ, 1992. – 24 с.
30. Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи / сост. и науч. ред. Ю. И. Гренберг. – М.: Искусство., 1976. – 221 с.
31. Павловский, С.А. Материалы и техника монументально-декоративного искусства /С.А. Павловский. – М.: Советский художник, 1975. – 206 с.
32. Проблеми збереження, консервації і реставрації музейних пам`яток історії та культури: Спецвипуск. Проблеми біопошкодження пам`яток історії та культури /Кол. авторів, кер. Т.О. Кондратюк. – К. ІПК ПК, 1998. – 172 с.
33. Рево А. Я. Малярные и альфрейные работы. – М.,Л.: Государственное издательство строительной литературы., 1940. – 440 с.
34. Реставрация икон. Методические рекомендации. – М.: Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. И. Э. Грабаря, 1993. – 234 с.
35. Реставрация произведения станковой темперной живописи /Г.С.Клокова, О.В.Демина, А.В.Инденбом и др. – М.:ПСТГУ, 2012. – 240 с.
36. Рыбников А.А. Техника масляной живописи. – М.: Издание Всекохудожника, 1933. – 73 с.
37. Сланский Б. Техника живописи. Живописные материалы. – М.: Издательство академии художеств СССР., 1962. – 378 с.
38. Сланський, Б. Техніка живопису та реставрації /Б.Сланський. – К.: Мистецтво, 2009. – 304 с.
39. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи /под ред. Ю. И. Гренберга – М.: Изобразительное искусство., 1987. – 346 с.
40. Фармаковский, М.В. Акварель. Ее техника, реставрация и консервация /М.В.Фармаковский. – Л.: Государственный русский музей, 1950. – 260 с.
41. Филатов, В.В. Реставрация настенной масляной живописи /В.В.Филатов, предисл. Г.К.Вагнера. – М.: Изобразительное искусство, 1995. – 248 с.
42. Цитович, В.И. Технология и экспертиза живописи И.К.Айвазовского /В.И.Цитович, Л.Н.Лугина, Т.Р.Тимченко. – К.: ННДРЦУ, 2002. – 90 с.
43. Яковлева А. И. Метод средневековой живописи //Древнерусское искусство Балканы, Русь. – Спб.: 1998. – С. 82-94.