

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра реставрации

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

Учебно-методический комплекс

для специальности

№ 020900 – Искусствоведение

специализация

Консервация и реставрация

памятников темперной живописи

Москва 2009

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

Учебно-методический комплекс

Автор-составитель:

М.Л.Харлова

Учебно-методический комплекс утвержден

на заседании кафедры реставрации

5.02. 2009, протокол №

© Российский государственный
гуманитарный университет, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Программа курса.....	4
Пояснительная записка.....	4
Содержание курса.....	6
Контрольные вопросы.....	14
Список источников и литературы.....	16
Примерные темы рефератов.....	21
Тематический план курса.....	24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Копирование станковой темперной живописи» предназначен для студентов факультета истории искусства по специальности № 020900 – Искусствоведение. **Предмет курса** - методология копирования произведений станковой темперной живописи в системе комплексного изучения памятников средневекового искусства. В основе программы курса лежит методика исполнения копии иконы как документально точный труд в объеме искусствоведческого исследования. Изучение иконографии, источников, трактатов по технике живописи, исследование авторской манеры письма, подбор идентичных подлиннику материалов - вся эта работа, с одной стороны, формирует самый широкий подход к изучению древнерусской темперной живописи, с другой стороны, выявляет специфику каждого конкретного памятника.

Главная цель курса - в непосредственном практическом применении методологических разработок, а также технико-технологических, иконографических, источниковедческих и других исследований при создании копии произведения станковой темперной живописи. Основной акцент сделан на узловых технологических аспектах практики, которые имеют место в современном подходе к копированию.

Задача курса - дать системные знания о технике станковой темперной живописи, особенностях ее применения, технологии материалов, основных методиках копирования, а также выработать у студентов практические навыки выполнения качественной копии в технике темперы. В результате освоения курса «Копирование станковой темперной живописи» студент должен знать:

- основные этапы исторического развития станковой темперной живописи
- особенности стилевых и технических приемов, основные художественные школы и направления
- общие характеристики технологических материалов станковой темперной живописи, рецептуру составов, процессы их приготовления и применения
- основные методологические подходы к копированию.

Кроме того, студент должен овладеть практическими навыками, необходимыми для выполнения копии в технике станковой темперной живописи. То есть, уметь воспроизвести не только сложный технологический процесс воссоздания памятника со всеми его особенностями: авторский рисунок, состав колеров, метод построения колорита, но и при необходимости, сделать реконструкцию утраченной живописи реставрируемого объекта.

Программа «Копирование станковой темперной живописи» включает в себя как лекционный курс, так и практические занятия, которые проводятся непосредственно в музейных фондах, экспозициях, реставрационных мастерских. Курс построен на анализе источников, трактатов и манускриптов по технике живописи, научно-исследовательской литературы, посвященной вопросам копирования, музейной и консервационно-реставрационной деятельности. Используется раздаточный материал из методического фонда кафедры реставрации, образцы и наглядные пособия. Занятия ведутся с применением документ-камеры, стационарного микроскопа МБС-10 и других аппаратных средств, позволяющих вести исследования материальной структуры копируемого памятника на микроуровне.

Объем курса составляет 90 часов, из которых 10 ч. отводятся на лекции и 80 на практические занятия. Формы отчетности – дифференцированный зачет в конце семестра, представление копии на кафедральный просмотр.

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Форма контроля знаний студентов. Для контроля текущих знаний студентов может быть рекомендованы следующие формы отчетности: тест, реферат, просмотр выполненных работ, итоговая контрольная работа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение

Предмет копирования. Копирование станковой темперной живописи в системе комплексного изучения произведений средневекового искусства и методологической деятельности, направленной на сохранение памятников истории и культуры. Терминологический аппарат. Структура курса, его цели. Предмет и задачи копирования.

Раздел 1.

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГИЯ КОПИРОВАНИЯ СТАНКОВОЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ.

Подлинное художественное произведение как объект исследования, его уникальность и значимость. Основные виды копий. Многообразие подходов и технико-технологических методик. Список, репродукция, имитация, художественная копия, копия в аутентичной технике, копия-реконструкция.

Методика научно-исследовательского копирования Л. А. Дурново, работы ее группы (Г. К. Эвенбах, А. Д. Стена, Т. С. Щербатова-Шевякова и другие). Копии монументальной живописи Новгорода, Пскова, Владимира, Киева, Ферапонтова, Ярославля, Чернигова, Старой Ладogi, первоначально входившие в коллекцию ГИИИ (ныне в ГРМ и ГТГ). Копии вологодской росписи, фресок церкви Благовещения на Мячине и Георгиевского собора Юрьева монастыря. Работы Л. Л. Громова, К. А. Кордобовского. П. И. Юкина, Г. С. Батхеля и А. П. Грекова (фрески церкви Спаса на Ковалево). Метод копии-реконструкции А. Н. Овчинникова.

Основная научно-исследовательская литература, посвященная вопросам копирования произведений изобразительного искусства. Другие источники по истории и технике станковой темперной живописи. Манускрипт Ираклия «De coloribus et artibus romanorum» X-XIII вв. Сочинения Теофраста, Диоскорида, Витрувия, Плиния. Трактат Теофила «Schedula diversarum artium». «Трактат о живописи» 1437 г. Ченнино Ченнини. Средневековые книги образцов. Альбом Виллара де Оникура как источник для изучения творческого метода готического

мастера. «Ерминия или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографитом». Техника живописи у Джорджо Вазари («О жизни знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов», 1568 г.). Лицевые подлинники: Сийский, Строгановский, Большаковский и другие.

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ТЕМПЕРЫ.

Характеристика основных этапов исторического развития темперной живописи. Сведения о желтковой темпере у Плиния, Ч.Ченнини, Марциана, Вазари, Ираклия и др. Использование темперы в Древнем Египте (3200 - 1200 гг. до н.э.), античной Греции (VIII в. до н.э. - IV в. н.э.), Византии (IV - XV вв.), средневековой Европе (VIII - XIV вв.). Чимабуэ, Джотто, Мантенья, Мазаччо, Беато Анжелико, Мануил Панселин, Феофан Критский, Мануил Евгеник и другие художники, писавшие темперой. Иконопись Древней Руси. Алипий, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков. Краткий обзор художественных школ и направлений, особенности стилевых и технических приемов. Яичная, казеиновая и гуммиарабиковая темперы. Технические недостатки темперы на основе натуральной желтковой эмульсии: сложная технология ведения работ с обязательной последовательностью процессов письма, изменение цвета и тона при взаимодействии с защитным покрытием, недостаточная атмосферостойкость, слабая высыхающая способность яичного масла, обязательность покровного слоя.

Изменение приемов и техники письма на протяжении основных исторических периодов существования темперной живописи. Совершенствование и изменение технологии древнерусской темперной живописи под влиянием искусства других стран. Желтково-масляная темпера, темпера на яично-лаковой эмульсии, казеиново-масляная темпера - их характеристики и рабочие составы. Темперы П. Кеммерера, М. Дёрнера, Иенике, А.Бёрклина.

ТЕМА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ КОПИРУЕМОГО ПАМЯТНИКА.

Общая характеристика копируемого памятника. Сюжетно-композиционное описание: тип иконы (моленная, аналойная, складень, иконостасная (ряд), врата, дверь), иконографические аналогии, атрибуция (век, традиции письма).

Технико-технологические особенности памятника, авторская манера письма, метод построения колорита, анализ пигментов, состав колеров, состояние сохранности. Особенности композиции и символики изображения, характеристика орнамента. Технология материалов копируемого произведения.

Предварительное иконографическое, источниковедческое, физико-химическое, технико-технологическое исследование памятника с целью выявления его специфики. Неразрушающие методы исследования: рентгенографический метод, оптико-физический метод, исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне излучения, инфракрасная фотосъемка и фотографирование видимой люминисценции.

ТЕМА 4. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФАКСИМИЛЬНОЙ КОПИИ.

Выбор древесины в качестве основы для копии. Ее физико-механические свойства. Значение фактуры древесины и неровностей основы. Подготовка дерева под живопись. Изготовление основы: вытесывание из плахи топором, обстругивание тесом. Обработка доски скобелем, рубанком. Проклейка доски. Паволока, способы наложения на основу. Материалы и приготовление левкаса. Коллагеновые клеи: осетровый, мездровый, желатиновый. Свойства мела, гипса, алебаstra и др. наполнителей. Консистенция левкасной массы.

Первое нанесение грунта на паволоку (побелка). Наращивание слоев левкаса. Инструменты для работы. Заравнивание грунта. Шлифовка поверхности. Резьба по левкасу, лепные рельефы. Грунтовка торцов и оборота. Особенности левкашения деревянной основы в XVII, XVIII и XIX вв.

ТЕМА 5. КОПИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО РИСУНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ПИГМЕНТОВ И КРАСОК.

Изучение авторского почерка копируемого памятника. Разновидности рисунка под живопись. Значение лицевых подлинников. Особенности применения графьи, припороха, кальки, перевода «на отлип».

Затирка сажи (жженой кости) на чесночном соке, сусле, меду для перевода прориси. Рисунок под живопись на грунтованой поверхности с учетом моделировки теней. Материалы и последовательность работы с копией.

Классификация пигментов и красок по химическому составу. Минеральные (неорганические соли, окислы металлов) и органические пигменты (животного или растительного происхождения), их характеристики. Природные и синтетические (искусственные), хроматические и ахроматические пигменты.

Связующее для темперной живописи. Процесс приготовления желтковой эмульсии, ее состав и технологические свойства.

Классификация, цветовые и технологические особенности красок, в т.ч. атмосферостойкость, светочувствительность. Химическая несовместимость некоторых красочных составов. Кроющие, корпусные и лессирующие краски, их применение. Использование различных по величине помола пигментов в пределах одного памятника.

«Творение» красок. Затирка на желтковой эмульсии, олифе, камеди. Приготовление и хранение колеров. Предосторожности при работе с киноварью (HgS), аурипигментом (As_2S_3), свинцовыми белилами ($2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$) и другими пигментами. Применение выкрасок. Общая расколеровка копии.

Раздел 2.

Практические занятия.

Практические занятия проводятся в отделе древнерусской живописи ГИМ, фондах и экспозиции музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Работа ведется с памятниками станковой темперной живописи XVI-XIX веков из

перечисленных музейных фондов, методического фонда кафедры реставрации РГГУ и частных коллекций.

Практическое занятие 6. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОСНОВЫ.

Подготовка дерева под живопись. Проклейка доски. Паволока способы наложения на основу. Материалы и приготовление левкаса.

Первое нанесение грунта на паволоку (побелка). Нарращивание слоев левкаса. Инструменты для работы. Заравнивание грунта. Шлифовка поверхности. Резьба по левкасу лепные рельефы. Грунтовка торцов и оборота.

Цель - научить студентов использовать технико-технологические, иконографические, источниковедческие исследования при подготовке основы для копии произведения темперной живописи.

Задачи – познакомить студентов со свойствами деревянной основы как составной части копируемого объекта, дать представление о классификации и обработке дерева, видах грунта и подготовке левкаса, научить выбору материала для копии и формулировке профессиональных требований к его качеству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная:

Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М., 2008. С. 49-55

Комаров АЛ. Технология материалов стенописи. - М.: Изобразительное искусство, 1989.-239 с.

Реставрация икон: Методические рекомендации. - М.: ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря, 1993.-С.122-123.

Технология, исследование и хранение станковой и настенной живописи / Под ред. Ю.И. Гренберга. - М.: Изобразительное искусство, 1987. С. 8-34.

Дополнительная:

Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1999. - 503 с.

Реставрация произведений русской иконописи. Под ред. В.В.Филатова. М.:Про-пресс, 2007. – С. 21-32.

Практическое занятие 7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С КРАСКАМИ.

Красочный слой. Сопоставление цвета и структуры выкрасок с цветом и структурой подлинника. Закладка основных тонов иконы - раскрытие живописи - с учетом особенностей авторского почерка. Инструменты и последовательность работы.

Роспись по контурам рисунка. Искусство владения линией. Ритм в иконописи. Пробеливание и высветление по выпуклым деталям изображения. Соотнесение характеров пробелов на копии с образцом. Моделировка форм. Углубление основного цвета в тенях лессировками того же тона, приплек или притенение по контурам. Использование для затинок других цветов.

Закладка санкиря. Многообразие традиций и приемов наложения пропласмоса: сплошное нанесение поверх предварительного рисунка для последующих высветлений, нанесение только в теневых местах личного изображения и другие. Значение цвета и тона санкиря, а также приемов личного письма для христианского искусства.

Высветления, охрение и плавь в различных иконописных школах. Обязательность технических традиций как стабилизация стиля. Этапы работы над ликом.

Цель – научить студентов использовать технико-технологические, иконографические, источниковедческие исследования при создании красочного слоя, идентичного подлиннику.

Задачи - научить студентов выявлять особенности авторского почерка копируемого памятника, последовательности работы со слоями, дать представление о методиках воспроизведения структуры красочного слоя на микроуровне, дифференцированному подходу к воссозданию живописи копируемого памятника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная:

Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М., 2008. С. 55-67.

Комаров А.Л. Технология материалов стенописи. - М.: Изобразительное искусство, 1989.-239 с.

Овчинников А.Н. Из опыта реконструкции древних икон. // Реставрация икон. // ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря. - М., 1993. - С.144-197.

Реставрация произведений русской иконописи. / Под ред. В.В.Филатова. М.:Про-пресс, 2007. – С. 33-43.

Дополнительная:

Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1999. - 503 с.

Лелекова О.В., Наумова М.М. К изучению материалов и техники средневековой живописи: Древнерусское искусство. Исследования и атрибуции. - Спб.: Дмитрий Буланин, 1997. - С.454-465.

Овчинников А.Н. Копия - реконструкция как метод восстановления утраченной иконографии // Храм. - М.: Юлиана, 1990. - С. 28-35.

Практическое занятие 8. ЗОЛОЧЕНИЕ, ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ КОПИИ.

Твореное и сусальное золото, серебро, «двойник». Основные типы золочения: по полименту и без полимента. Подготовка поверхности.

Связующее и наполнители полимента, его виды. Материалы и инструменты для работы: замшевая подушка, ножи, лапки из беличьего хвоста, агатовые зубки различной формы, мягкие кисти. Последовательность золочения по полименту.

Золочение на желатин, осетровый или мездровый клей по отшлифованному слою светлой охры. Метод работы с влажной газетой. Золочение на лак (мардан, масляный лак ПФ-283), предварительное закрепление грунта шеллачной

политурой, взбитым белком куриного яйца. Роспись твореным золотом, письмо в «проскребку». Процесс наложения золотого ассиста.

Завершение работы над копией покровным слоем. Олифление, покрытие лаком. Лаки, применяемые в восточнохристианской живописи. Русские олифы и масляно-смоляные лаки. Европейские лаки. Их составы и технологические характеристики. Виды сиккативов. Способы нанесения защитной пленки. Последовательность работы.

Цель - научить студентов использовать технико-технологические, иконографические, источниковедческие исследования при воссоздании золочения и защитного покрытия копии произведения темперной живописи.

Задачи – познакомить с видами и способами золочения, материалами и инструментами, научить классификации и подбору лаков и сиккативов, способам приготовления рабочих составов на основе формулируемых требований к качеству защитного покрытия, научить студентов методике золочения и нанесения покровного слоя художественного произведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обязательная:

Реставрация икон: Методические рекомендации. //ВХНРЦ им. акад. И.Э. Грабаря.- М.,1993.-С.126-133.

Реставрация станковой темперной живописи / Под ред. *Филатова В.В.* - М.: Про-пресс, 2007. – С 35, 44.

Дополнительная:

Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М., 2008. С.58-60.

Комаров А. Л. Технология материалов стенописи. - М.: Изобразительное искусство, 1989. - С. 27-31.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

по курсу «Копирование произведений темперной живописи»

1. Формирование первых коллекций копий в музейной практике нашей страны.
2. Признаки вторичного художественного произведения. Виды вторичного.
3. Основные цели и задачи копирования. Мотивы копирования.
4. Многообразие методологий и подходов к копированию живописи в историческом контексте.
5. Принципы европейской методологии копирования. Понятия «реплики» и «авторского повторения».
6. Л.А.Дурново и методика копирования в аутентичной технике.
7. «Археологическое факсимиле». Творческая копия. Метод копии-реконструкции. Работы А.Н.Овчинникова.
8. Трансформация понятия «точная копия» на протяжении XVII – XX вв. Особенности подражания.
9. Список иконы и её репродуцирование.
10. Проблема формальной и семантической аутентичности копии.
11. Лицевые подлинники XVI – XVIII столетий в иконописной практике.
12. Техника иконописи в исторических источниках. Средневековая традиция копирования.
13. Основные этапы технологической эволюции станковой темперной живописи. Мембрана – проплазм – санкирь.
14. Особенности иконописания домонгольской Руси. Алипий Печерский.
15. Особенности стилевых и технических приемов в творчестве М. Панселина.
16. Симон Ушаков и Царская школа второй половины XVII в.
17. Разновидности темперы: яичная, гуммиарабиковая, казеиновая и другие.
18. Положительные свойства и недостатки желтковой темперы.
19. Атрибуционная характеристика копируемого памятника в комплексе его исследований.

20. Сюжетно-композиционное (иконографическое) описание копируемого памятника.
21. Предварительное физико-химическое и технико-технологическое исследование памятника с целью выявления его специфики.
22. Неразрушающие методы исследования: рентгенография, оптико-физический метод, исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне излучения, инфракрасная фотосъемка и фотографирование видимой люминисценции.
23. Изучение манеры письма копируемой иконы. Методы выявления авторского предварительного рисунка.
24. Анализ пигментов и особенности их использования в копируемой живописи.
25. Выбор древесины для копии. Подготовка дерева под живопись темперой.
26. Значение физико-механических свойств, в т.ч. фактуры дерева, для последующей работы над копией.
27. Определение времени создания подлинника по способу обработки основы, величине ковчега и размерам полей.
28. Паволока, её разновидности и способы наложения на основу.
29. Материалы для грунта, свойства связующего и наполнителей. Приготовление левкасной массы.
30. Левкашение. Инструменты и методы работы.
31. Рисунок под живопись, его виды. Применение лицевых подлинников.
32. Способы нанесения графы, припороха, перевод «на отлип», снятие кальки.
33. Классификация пигментов и красок по химическому составу. Естественные и синтетические пигменты.
34. Минеральные и органические пигменты. Месторождения и способы обработки.
35. Атмосферостойкость и светочувствительность красок. Химическая несовместимость некоторых красочных составов.

36. Приготовление желтковой эмульсии, её состав и технологические свойства.
37. Классификация красок. Кроющие и лессирующие краски, особенности применения.
38. Приготовление колеров. Затирка красок на связующим (желток, камедь, олифа).
39. Красочный слой иконы. Закладка основных тонов.
40. Завершающий рисунок по предварительным контурам. Осмысление и штудирование особенностей авторского почерка.
41. Моделировка форм. Высветление выпуклых деталей изображения.
42. Многообразие традиций построения живописи ликов в восточно-христианском искусстве.
43. Закладка санкиря. Принципы соотношения цвета и тона санкиря тоном и цветом световых моделировок.
44. Обязательность технических традиций написания ликов в живописи Пскова, Владимиро-Суздаля и Ростова.
45. Неконтрастные высветления по оливковому санкирю в станковой живописи московской школы XV в.
46. Стабилизация стиля Московской школы и дисциплина письма XV – XVI вв.
47. Техника плавя в Новгородской живописи XV в.
48. Строгановские иконы XVII в. Особенности личного письма.
49. Типы «фряжской манеры» живописи. Техника написания обнаженных частей тела.
50. Технологические особенности иконописи рубежа XIX – XX веков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

по курсу «Копирование произведений темперной живописи»

Обязательная:

1. Denys de Fournæ. Manuel, d'iconographie chretiënne. Accompaghe de ses sources principales inedites et publie avec preface pour la premiere fois en entire d'apre son Text originale par A.Papadopoulo Kerameus. St. Petersburg, 1909.
2. Il libro dell'arte o Trattato della pittura di Cennino Cennini, Pubblicato per cura di Gaetano e Carlo Melanesi. Firenze, 1859.
3. Theophilus, presbyter. De diversis artibus. Text and Translation with an introduction and notes by Ch. R. Dodwell. Edinburg. – London, 1960.
4. *Алексеев (Алорви) Ю.В.* Искусство живописи старых мастеров. Техника, технология, рецепты изготовления материалов. – М., 2008. – 149 с.
5. *Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю.* Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М., 2008. – 127 с.
6. *Виннер А.В.* Как пользоваться темперой. – М. Искусство. 1951.
7. *Гренберг Ю.Н.* От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции. – М., «Искусство», 2004.
8. *Гусев Н.* Некоторые приемы построения композиции в древнерусской живописи XI –XVII вв. // Древнерусское искусство. М., 1968.
9. *Комаров А.Л.* Технология материалов стенописи. М., Изобразительное искусство,1989. С. 18-27.
10. *Муратова К.М.* Мастера французской готики XII – XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. – М.: Искусство, 1988. С. 130-255.
11. *Овчинников А.Н.* Из опыта реконструкции древних икон//Музей и современность.-Вып.2. -М., 1976. -С.199-201.

12. *Овчинников А.Н.* Копия - реконструкция как метод восстановления утраченной иконографии//Храм.-М.: Юлиана, 1990. - С.28-35.
13. *Овчинников А.Н.* О санкире / Древнерусское искусство: исследования и реставрация. – М.: ВХНРЦ, 1985.
14. *Овчинников А.Н.* Символика христианского искусства. – М., «Родник», 1999. 520 с.
15. Реставрация произведений русской иконописи. Под ред. В.В.Филатова. М.:Про-пресс, 2007. – 336 с.
16. Техника древнерусской фрески и новые методы ее копирования. М., ГАХН, 1926; Техника древнерусской живописи // Материалы по технике и методам реставрации древнерусской живописи. Изд. Гос. Русского музея. Л., 1926.
17. *Ченнино Ченнини.* Книга об искусстве или трактат о живописи. – СПб.: Библиополис, 2008. – 272 с.
18. *Щербатова-Шевякова Т.С.* Нередица. Монументальные росписи церкви Спаса на Нередице – М., «Галарт», 2004. 254 с.

Дополнительная:

19. *Byron R., Rice D.T.* The birth of western painting. London, 1930.
20. Comment peindre une icône / Icônes russes. Les saints. – Paris, 2001.
21. Les grands peinters et leur technique. “Biblioteque de l’image”. Paris. 1993.
22. *Weitzmann K.* Studies in the Art at Sinai. Princeton, 1982.
23. *Ермина И.М., Тимофеева Н.И.* О свойствах мелового левкаса в зависимости от вида мела. // Памятники русского искусства: исследование и реставрация: Сб. науч. тр. / ВХНРЦ. – 1987. С. 115-120.
24. Иконные образцы XVII – начала XX века. Каталог датированных и подписных иконных образцов. – М., ГИМ, 2003.

25. Иконописный подлинник Новгородской редакции по софийскому списку конца XVI в. с вариантами из списков Забелина и Филимонова. М., 1873.
26. *Киплик Д.И.* Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1999. - 501 с.
27. *Кондаков Н.П.* Лицевой иконописный подлинник. Т.1. Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. – СПб. Изд-во комиссии попечительства о русской иконописи, 1906
28. *Косунова А.С., Побединская А.Г.* Русские иконы XVI в. – начала XX в. с надписями, подписями и датами. – Л., 1990.
29. *Лазарев В. Н.* Лидия Александровна Дурново: Некролог // ВВ. 1963. Т. 23. С. 322-323.
30. *Лелекова О.В., Наумова М.М.* К изучению материалов и техники средневековой живописи // Древнерусское искусство: исследование атрибуции. – СПб. 1997. - С. 454-465.
31. Манускрипт Ираклия об искусствах и красках римлян 8 – 4 вв. // Сообщения ВЦНИЛКР. – 1961. - № 4.
32. Манускрипт неизвестного автора, хранящийся в Берне. // Сообщения ВЦНИЛКР – 1961. № 4.
33. Манускрипт Теофила «Записка о разных искусствах» // Сообщения ВЦНИЛКР – 1963. № 7.
34. *Наумова М.М.* Техника средневековой живописи. Современное представление по результатам исследований. М.: ГосНИИР, 1998.
35. *Наумова М.М., Яковлева А.И.* Пигменты и грунты икон XVIII – XIX веков из собрания Музея «Московский Кремль» и значение их исследования для атрибуции / Проблемы реставрации музейных памятников. М., 2001.
36. *Овчинников А.Н.* Псковская школа XIII-XIV веков. Опыт описания произведений древнерусской станковой живописи. Техника и стиль. - Вып. 1. - М., 1971. - С.63-87.

37. *Овчинников А.Н.* Создание копии-реконструкции древнего образа / Реставрация музейных ценностей. Вестник 1/2004 (№9). М.:ВХНРЦ, 2004.
38. Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла в списках XV – XIX веков в 2-х томах. Сост. Ю.И.Гренберг. – С.-Петербург, 1995.
39. Сводный иконописный подлинник XVII века по списку Г. Филимонова. – М.: Общество древнерусского искусства, 1874.
40. Строгановский летописный лицевой подлинник конца XVI века и начала XVII столетия. – М.: изд. литографии при Художественно-промышленном музее, 1869.
41. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде в 800-летию создания. Копии из собрания Государственного Русского музея. – СПб, ГРМ, Palace Editions, 1999.
42. *Яковлева А.И.* Ерминия Дионисия из Фурны и техника икон Феофана Грека//Древнерусское искусство XIV-XV вв. - М., 1983. - 41 с.
43. *Яковлева А.И.* Техника иконы / История иконописи. – М.: «АРТ-БМБ», 2002.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Приобретение и экспонирование копий в музеях нашей страны.
2. Копия-реконструкция в системе комплексного изучения памятника живописи.
3. Научная и художественная ценность коллекции.
4. Лицевой иконописный подлинник и его влияние на религиозное творчество.
5. Разнообразие художественных приемов в пределах одной традиции.
6. Модификация традиционных материалов и создание новых на основе синтетических эмульсий и дисперсий.
7. Греческий подлинник Дионисия Фурнографиота, его структура и значение.
8. Симон Ушаков: консерватизм и новаторство.
9. Ритм и композиция в восточнохристианской живописи.
10. Техничко-технологический анализ художественного произведения в связи с проблемой его атрибуции.
11. Геометрические принципы композиционных построений средневековой живописи.
12. Использование научных методов исследования памятников изобразительного искусства при классификации художественных традиций.
13. «Трактат о живописи» 1437 г. Ченнино Ченнини.
14. Манускрипт Ираклия «Об искусствах и красках римлян» VIII - IX вв.
15. Техника живописи у Джорджио Вазари («О жизни знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов», 1568 г.).
16. Атрибуция иконы на основе визуального исследования основы.
17. Природные минеральные пигменты в темперной живописи.
18. Классификация пигментов по их химическому составу.

19. Общность западноевропейской и русской технологии приготовления красок.
20. Система организации труда иконописца в исторических источниках.
21. Приобретение и экспонирование копий в музеях нашей страны.
22. Копия-реконструкция в системе комплексного изучения памятника живописи.
23. Научная и художественная ценность коллекции Т.С. Щербатовой-Шевяковой.
24. «Ерминия или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографиотом» и приемы личного письма.
25. Подвижность живописных традиций Византии и стран христианского Востока.
26. Методологические особенности работы темперой в монументальной живописи, иконописи и миниатюре.
27. Многообразие способов и приемов моделировки ликов в станковой темперной живописи.
28. Виды покрытий в средневековой темперной живописи.
29. Технологические требования, предъявляемые к защитным пленкам. Твердые и мягкие смолы.
30. Копия-реконструкция в системе комплексного изучения памятника станковой темперной живописи.
31. Научная и художественная ценность коллекции Т.С. Щербатовой-Шевяковой.
32. Лицевой иконописный подлинник и его влияние на религиозное творчество.
33. Разнообразие художественных приемов в пределах одной традиции.
34. Модификация традиционных материалов и создание новых на основе синтетических эмульсий и дисперсий.
35. Греческий подлинник Дионисия Фурнографиота, его структура и значение.
36. Симон Ушаков: консерватизм и новаторство.

37. Ритм как основа композиционной структуры восточно-христианской живописи.
38. Техничко-технологический анализ художественного произведения в связи с проблемой его атрибуции.
39. Геометрические принципы композиционных построений средневековой живописи.
40. Использование научных методов исследования памятников изобразительного искусства при классификации художественных традиций.
41. «Трактат о живописи» 1437 г. Ченнино Ченнини.
42. Манускрипт Ираклия «Об искусствах и красках римлян» VIII - IX вв.
43. Техника живописи у Джорджио Вазари («О жизни знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов», 1568 г.).
44. Атрибуция иконы на основе визуального исследования основы (красочного слоя).
45. Природные минеральные пигменты в темперной живописи.
46. Классификация пигментов по их химическому составу.
47. Общность западноевропейской и русской технологии приготовления красок.
48. Система организации труда иконописца в исторических источниках.
49. «Ерминия или Наставление в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографитом» и приемы личного письма.
50. Подвижность живописных традиций Византии и стран христианского Востока.
51. Многообразие способов и приемов моделировки ликов в станковой темперной живописи.
52. Виды покрытий в средневековой темперной живописи.
53. Религиозная живопись: канон и свобода творчества.
54. Русская церковная живопись 2 половины XIX века. Мастерская религиозной живописи в Императорской Академии художеств.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

курса «Копирование произведений темперной живописи» (в часах)

Тема	Лекций	практических занятий	всего
<i>Раздел 1. Теоретический.</i> Введение в предмет курса. 1.Методология копирования станковой темперной живописи. 2.Основные этапы развития техники темперы. 3.Исследование и описание копируемого памятника. 4. Выбор материалов для факсимильной копии. 5. Копирование авторского рисунка. Классификация пигментов и красок.	2		2
	2		2
	2		2
	2		2
	2		2
<i>Раздел 2. Практические занятия.</i> 6. Первичная обработка основы. 5. Последовательность работы с красками. 6. Золочение, защитное покрытие копии.		28	28
		26	26
		26	26
Итого:	10	80	90