

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ИКОНЫ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства
Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработали В.И. Панич, старший преподаватель кафедры станковой живописи; С.Е. Прокопец преподаватель кафедры станковой живописи; С.А. Гончар, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Техника и технология иконы» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1, 2, курса (4 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направлений. Содержание дисциплины даёт возможность понять специфику, вникнуть в технику написания икон, изучить технологию изготовления полного цикла иконы, дисциплина даёт представление о работе иконописца, о технологических процессах и возможностях изготовления иконы в прошлом и использования современных материалов, даёт некоторые познания в реставрационном искусстве.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- Просмотра и анализа работ студентов.

И итоговый контроль в форме зачет с оценкой

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия для очной формы обучения – 30 часов в 1 семестре, 40 часов в 2 семестре, 30 часов в 3 семестре, 80 часов в 4 семестре, самостоятельная работа – 6 часов в 1 семестре, 14 часов в 2 семестре, 15 часов в 3 семестре, 10 часов в 4 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: является получение необходимых знаний о технике написания произведений темперной живописи, подготовка бакалавриата по реставрации, владеющего техникой темперной живописи, способного к копированию образцов древнерусского искусства. Изучение техники, технологии и стиля написания произведений иконы, посредством копирования. Копирование икон 10-18 веков формирует представление о технических и технологических приемах, используемых иконописцами в различные периоды времени, способствует подготовке специалиста по реставрации темперной живописи, владеющего техникой темперной живописи, способного к копированию образцов древнерусского искусства и к реконструкции утраченных фрагментов живописи в процессе реставрации.

Задачи изучения дисциплины:

- овладение практическими навыками копирования произведений иконописи;
- изучение технологической последовательности создания произведения с применением материалов и технических приемов, максимально приближенными к используемым художниками при создании оригинала;
- выполнение различных типов копий («музейные» копии, копии-реконструкции и др.);
- ознакомление студента с живописным древнерусским и византийским канонами через освоение техники рисунка и приемов письма традиционных элементов древнерусской живописи и византийской.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс относится к обязательной части подготовки студентов по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание».

Основывается на базе дисциплин: «Иконография», «Техника и технология иконы», «Академический рисунок», «Академическая живопись».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Основы реставрации», «Основы стенописания».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования	Знать: – особенности, цели и задачи учебного задания; – методику ведения работы над иконой (согласно программе); типичные ошибки и приемы их преодоления; Уметь: – применять на практике полученные знания;
ПК-2	способность к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществлять решения типовых задач в различных областях профессиональной практики	Знать: – особенности построения и правил ведения иконы; – литературу и терминологию, связанную с дисциплиной; Уметь: – владеть техникой и технологией при написании иконы; – работать с материалами: грунты, клеи, доски, золото и другое;
ПК-3	способность к проведению стандартного исследования в определенной области искусствознания	Знать: – историю развития техники темперной живописи, – иконографию иконы, символику Уметь: – подбора канонических колеров в иконе; – владеть графическими материалами; Владеть:

		<ul style="list-style-type: none"> – использованием красок; – уметь изготавливать краски на яичной эмульсии
ПК-4	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технику и технологию иконописи, – свойства материалов, применяемых в живописи; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – максимально точно передавать цветовую гамму и колорит согласно образцам древней школы иконописи.
ПК-5	способность к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – материальную структуру живописи, в том числе и пигменты, характерные для разных периодов времени, – технологическую последовательность копирования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техническими приемами копирования, навыками сбора информации и изучения копируемого произведения с использованием изобразительного и текстового материала;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
		л	п	с.р.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. ЛЕВКАСНЫЙ ГРУНТ (I семестр)				
Тема 1. Иконописная доска. Выбор основы. Обработка.			2	
Тема 2. Подготовка доски к рунтовке.			2	
Тема 3. Клей. Пропорции составляющих. Пропитка доски.			2	
Тема 4. Паволока.			2	
Тема 5. Побелка. Пропорции клея и мела. Нанесение побелки на доску.			4	
Тема 6. Левкас. Пропорции клея и мела. Нанесение грунта.			4	
Тема 7. Зачистка грунта. Замывка.			4	
Тема 8. Исправление недочетов. Зачистка грунта.			4	2
Тема 9. Нанесение рисунка на левкас с предварительным рисованием картона.			6	4
Всего по I разделу	36		30	6
РАЗДЕЛ II. ПРИЁМЫ ИКОНОПИСНОГО ПИСЬМА (II семестр)				
Тема 10. Рисование прорисей.			4	2
Тема 11. Перенос прорисей на левкас.			4	2
Тема 12. Графья.			4	2
Тема 13. Виды пигментов. Особенности работы с пигментом.			6	2
Тема 14. Приготовление яичной темперы. Виды приготовления яичной эмульсии.			2	2
Тема 15. Техника написак доличного, личного. Охрение и роскрышь.			20	4
Всег по II разделу	54		40	14
Всего по I и II разделам	90		70	20
РАЗДЕЛ III. ЛИЧНОЕ ПИСЬМО. (III семестр)				
Тема 16. Изучение рисунка, лика.			6	
Тема 17. Пропорции, особенности изображения деталей лика (глаз, носа, губ, ушей).			6	
Тема 18. Копирование лика Богоматери с древнерусской иконы (рисунок, гризайль).			8	3
Тема 19. Копирование лика Богоматери с древнерусской иконы. Цвет. Охрение (плавь). (оргалит, левкас ,темпера).			10	3

Всего по III разделу	36		30	6
РАЗДЕЛ IV ВИДЫ И ТЕХНИКА ЗОЛОЧЕНИЯ (IV семестр)				
Тема 20. Инструменты для золочения. Приготовление поверхностей для золочения.			4	
Тема 21. Техника залочения поталью на водный и лаковый мордан.			14	2
Тема 22. Техника золочения паталью на полимент.			14	2
Тема 23. Техники нанесения ассиста на икону паталью. Приготовление сусло.			20	2
Тема 24. Техники золочения сусальным золотом.			14	2
Тема 25. Приготовление творенного золота.			14	2
Всего по IV разделу	90		80	10
Всего по III и IV разделам	126		110	16
Всего по дисциплине	216		180	36

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Иконописная доска. Выбор основы. Обработка.

Задача: изучить свойства древесины, выбрать доску из нужных пород дерева (ольха, ясень, липа, можно дуб, не рекомендуется древесина хвойных пород.) Можно с ковчегом, со шпонками (обязательно). Если понадобится, нужно отшлифовать.

Материал - доска

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 2. . Подготовка доски к рунтовке

Задача: высушить древесину, проклеить доску клеем в несколько этапов со всех сторон и торцы. Зашлифовать.

Материал - доска

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 3. Клей. Пропорции составляющих. Пропитка доски.

Задача: изучить пропорции и виды клеев, Приготовить клей. Проклеить доску.

Материал - доска

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 4. . Паволока

Задача: Изучить виды материала для паволоки. Приклеить паволоку на доску

Материал – доска, клей, паволока.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 5. Побелка. Пропорции клея и мела. Нанесение побелки на доску.

Задача: изучить пропорции клея и мела для побелки доски. Нанести побелку в несколько слоев. Зашлифовать.

Материал – доска, клей, мел, шлифовочный материал.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 6. Левкас. Пропорции клея и мела. Нанесение грунта.

Задача: изучить пропорции клея и мела для левкасного грунта. Нанести левкас. Зашлифовать.

Материал – доска, левкас, шпатель, шлифовочный материал.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 7. Зачистка грунта. Замывка.

Задача: зачистить и замыть левкасный грунт до идеальной, гладкой и ровной поверхности.

Материал – доска, шлифовочный материал.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 8. Исправление недочетов. Зачистка грунта

Задача: при шлифовке грунта могут образоваться пузыри и рытвинки на поверхности левкаса. Сверху они устраняются с помощью побелки. Нанести побелку. Зашлифовать.

Материал – доска, шлифовочный материал.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 9. Нанесение рисунка на левкас с предварительным рисованием картона.

Задача: выбрать икону для копирования на доску, сделать предварительный рисунок карандашом. Перенести его на левкас. Графья.

Материал – доска, бумага, карандаш.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

РАЗДЕЛ II. ПРИЁМЫ ИКОНОПИСНОГО ПИСЬМА. (II СЕМЕСТР)

Тема 10. Рисование прорисей.

Задача: для тренировки руки выполнить ряд прорисей ликов и одежд Святых.

Материал – бумага, карандаш, кисть, гуашь черная.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 11. Перенос прорисей на левкас.

Задача: выполнить перенос на побеленную бумагу более удавшихся прорисей.

Материал – бумага, карандаш, кисть, гуашь черная, побеленная бумага..

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 12. Графья.

Задача: выполнить графья по верх рисунка.

Материал – побеленная бумага.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 13. Виды пигментов. Приготовление яичной эмульсии.

Задача: изучить технологию и технику приготовления яичной эмульсии и ее смешения с пигментами на практике.

Материал – яичная эмульсия, красочные сухие пигменты.

Тема 14. Приготовление яичной темперы. Виды приготовления яичной эмульсии.

Задача:

Материал – побеленная бумага.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 15. Техника написак доличного, личного. Охрение и Роскрыши

Задача: изучить технологию и технику выполнения охрения и роскрышей в иконе на практике.

Материал – яичная эмульсия, красочные сухие пигменты, левкас, кисть.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

РАЗДЕЛ III. ЛИЧНОЕ ПИСЬМО. (III СЕМЕСТР)

Тема 16. Изучение рисунка лица.

Задача: изучить технологию и технику выполнения прорисей и охрения с роскрышами лица на практике.

Материал – яичная эмульсия, красочные сухие пигменты, левкас, кисть.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 17. Пропорции, особенности изображения деталей лица (глаз, носа, губ, ушей).

Задача: изучить технологию и технику выполнения рисунка деталей лица.

Материал – яичная эмульсия, красочные сухие пигменты, левкас, кисть.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 18. Копирование лица Богоматери с древнерусской иконы (рисунок, гризайль).

Задача: выполнение рисунка (прорисей) на бумаге.

Материал – бумага, темпера, кисть.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 19. Копирование лица Богоматери с древнерусской иконы. Цвет. Охрение (плавь).

Задача: полный цикл создания иконы.

Материал – яичная эмульсия, красочные сухие пигменты, левкас, оргалит, темпера, кисть.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

РАЗДЕЛ IV ВИДЫ И ТЕХНИКА ЗОЛОЧЕНИЯ (IV СЕМЕСТР)

Тема 20. Инструменты для золочения. Приготовление поверхностей для золочения.

Задача: Изучение на практике техники и технологии золочения, видов лаков, принадлежностей для золочения.

Материал – принадлежности для золочения.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 21. Техника золочения паталью на водный и лаковый мордан.

Задача: Изучение на практике техники и технологии золочения, видов лаков, принадлежностей для золочения.

Материал – принадлежности для золочения.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 22 Техника золочения паталью на полимент.

Задача: Изучение на практике техники и технологии золочения, видов лаков, принадлежностей для золочения.

Материал – принадлежности для золочения.

Размер - 30x20 см. максимальный размер.

Тема 23. Техники нанесения ассиста на икону паталью. Приготовление сусло.

Тема 24. Техники золочения сусальным золотом.

Тема 25. Приготовление творенного золота.

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим занятиям в мастерской. Результаты этой подготовки проявляются на занятиях в мастерской и в качестве выполненных практических работ (в копировании икон).

СР включает следующие виды работ:

- дополнительная работа с иллюстративным материалом. (Наглядное пособие: иконы Византийской и древнерусской школ иконописи);
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации, связанный с пройденным материалом;
- выполнение домашнего задания в виде штудий складок драпировки, орнаментов, набросков кистей рук и портретов;
- выполнение задач, вынесенных на самостоятельную проработку: проклейка доски, изготовление и нанесение левкаса на доску, изготовление красок на яичной эмульсии;

7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Зачет или экзамен принимается при наличии у студента всех семестровых практических работ, предусмотренных рабочей программой (копии икон с образцов древнерусской школы иконописи. Форма экзамена или зачёта - просмотр.

Зачёт производится в I семестре.

Задание: подготовка и грунтовка доски. Нанесение рисунка (прорисей) на левкас с картона.

Для дифференцированного зачета во III семестрах студент обязан предъявить выполнение охрений и роскрышей в иконе и Копирование лика Богородицы с древнерусской иконы. Цвет. Охрение (плавь) соответственно.

Для дифференцированного зачета в IV семестре студент предъявляет следующее задание: техника золочения позолотой. Выполнение фрагмента асиста, лика.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Зачёт	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, логично его излагает в устной форме. При этом знает рекомендованную литературу, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. На высоком уровне проявляет умение копирования икон, максимально точно приближаясь к оригиналу, владеет техникой канонического письма.
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в определениях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. И на достаточном уровне умеет копировать иконы.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в исполнении практической работы.
неудовлетворительно (2)	Незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в знаниях копирования, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Либо же студентом не выполнены задания по дисциплине.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Алдошина Н. Е. Монахиня Иулиания \(М. Н. Соколова\). Труд иконописца. — \[б. м.\]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — 225 с.](#)
2. [Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — М. : Искусство, 1978. — 310 с.](#)
3. [Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — СПб : Мифрил, 1995. — 256 с. : ил.](#)
4. [Бобров Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. — М. : Художественная школа, 2010. — 260 с.](#)
5. [Иконописный сборник. — СПб : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. — 260 с. : ил.](#)
6. [Джамал Р. Современная иконопись. — СПб : Питер, 2013. — 96 с.](#)
7. [Дионисий Фурноаграфиот Ерминия. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 144 с.](#)
8. [Ильинская Е. Б. Секреты иконописца. Энциклопедия мастерства. — М. : Иконописная мастерская Екатерины Ильинской, 2011. — 191 с](#)
9. [Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с](#)
10. [Комрозиция. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 62 с.](#)

Дополнительная литература:

1. [Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. — К. : Кондор, 2005. — 206 с.](#)
2. [Амфилохиева Е. В. Изобразительное искусство. — М. : Эксмо, 2011. — 256 с.](#)
3. [Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с](#)
4. [Дмитриева Н. Икона Божией Матери "Нечаянная радость". — С.50-53](#)
5. [Еремина Т. С. Мир русских икон: История, предания. — М. : Книжный клуб, 2002. — 352 с.](#)
6. [Иконы. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 285 с.](#)

Интернет-источники:

1. [Минологий Василия 2](#)
2. [Техника золочения иконы.](#)
3. [Техника золочения.](#)
4. [Технология иконописания. Золочение.](#)
5. [Технология иконописания. Темперная живопись.](#)
6. [Техника и технология иконы. Альбом: горки, растения, архитектура.](#)
7. [Ю. П. Сергеев Секреты иконописного мастерства](#)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в иконописной мастерской, согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, станки, натюрмортный и методический фонды, иллюстративный материал).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии. Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.