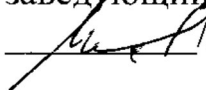

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра живописи и композиции

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
живописи и композиции
протокол №1
от «29» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой
 Максимов Е.Н./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«Государственная итоговая аттестация»

Специальность:
54.05.02 Живопись

Специализация:
художник–реставратор (станковая масляная живопись)

Квалификация:
художник-реставратор (станковая масляная живопись)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Козьмин А.А. – доцент
кафедры живописи и композиции

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Государственная итоговая аттестация» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. №59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова

© Козьмин Александр Александрович

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

4. Объём, содержание и структура дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
6. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимся основной

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

Цель: защита выпускной квалификационной работы – обязательный вид государственных аттестационных испытаний, являющейся заключительным этапом и имеющий своей целью систематизацию и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника.

Выпускная квалификационная работа представляет;

- Завершенную реставрацию произведения станковой масляной живописи
- Копию произведения живописи или иконописи, выполненную с оригинала.

Она является творческим итогом всего процесса обучения и накопления знаний и навыков, полученных студентом в институте.

Задачи: ВКР должна продемонстрировать высокий уровень профессионального мастерства выпускника, владение композицией, техникой и технологией материалов, показать способность выпускника к самостоятельной творческой деятельности.

2. Планируемые результаты обучения

Студент, освоивший программу специалитета по окончании защиты выпускной квалификационной работы, должен обладать следующими компетенциями:

УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
УК-10	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-11	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ОПК-1	Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления
ОПК-2	Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения
ОПК-3	Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах
ОПК-4	Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий
ОПК-5	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах
ОПК-6	Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-7	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ПК-1	Владеть материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ

- ПК-2 Обладать способностью применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории изобразительного искусства, музейной документации, основ законодательства в области охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и авторского права Российской Федерации стилистических особенностей в своей реставрационной и научно-исследовательской работе
- ПК-3 Уметь использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в станковой масляной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства, а также степени и характера повреждений произведения
- ПК-4 Обладать способностью выполнять на высоком профессиональном уровне процесс реставрационного воссоздания художественного произведения
- ПК-5 Уметь комплексно изучить состояние объекта реставрации, понимать химические, биологические и физические процессы жизни объекта и учитывать их при консервации и реставрации произведения. Знать художественные материалы, техники и технологии, применявшиеся и применяемые в творческом процессе художниками. Знать и уметь использовать современные технологии в процессе проведения комплекса научно-исследовательских работ при реставрации и консервации произведения искусства
- ПК-6 Обладать способностью применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства
- ПК-7 Уметь формулировать устно и письменно свой замысел, аргументировано излагать предложения по этапам и процессу реставрации художественного произведения
- ПК-8 Обладать способностью работать с информационными источниками, исторической документацией и музейными экспонатами с использованием современных технических средств
- ПК-9 Уметь применять правила техники безопасности при проведении реставрационных работ, в том числе на архитектурных объектах
- ПК-10 Быть способным давать профессиональную консультацию, проводить профессиональный анализ и экспертную оценку работ по реставрации произведения изобразительного искусства
- ПК-11 Владеть лидерскими качествами, способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности при проведении реставрационного процесса

Обладать способностью преподавать дисциплины изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), технологии и методы реставрации станковой масляной живописи и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также разрабатывать образовательные программы в области изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция), реставрации произведений изобразительного искусства и смежных с ним дисциплин); планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность

Студент, освоивший программу специалитета по окончании защиты выпускной квалификационной работы, готов решать следующие профессиональные задачи:

в области художественно-творческой деятельности:

- наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их через художественные образы для последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных произведений в области изобразительного искусства (станковой, монументальной, театрально-декорационной, церковно-исторической живописи), в кино и на телевидении;
- создание на высоком художественном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства и областях профессиональной деятельности;
- работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами, исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности;

в области реставрационной деятельности:

- выполнение особо сложных, наиболее сложных, средней сложности реставрационных и консервационных работ, произведений высокой художественной и исторической ценности, а также на уникальных произведениях искусства и архитектурных объектах согласно заданию реставрационной комиссии (совета);
- разработка методик исследования и проведения реставрационных работ, строгое соблюдение технико-технологического процесса, обеспечение тщательного документирования хода реставрации;
- работа во взаимодействии с заказчиками, музейными работниками, соавторами и исполнителями при решении задач исследования и проведения реставрационных работ на художественном произведении или объекте в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности;

в области научно-исследовательской деятельности:

- проведение научных исследований и методических разработок по отдельным разделам, этапам, заданиям, темам, связанным с конкретными видами профессиональной деятельности;
- сбор, обработка, анализ и обобщение научной информации, передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений, связанных с профессиональной деятельностью;

- ведение библиографической и исследовательской работы с привлечением современных информационных технологий;
- участие во внедрении результатов исследований и разработок в соответствующих видах профессиональной деятельности;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, методических разработок, научных статей;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Прохождение «Государственной итоговой аттестации» необходимо для завершения полного цикла обучения по специальности 54.05.02 – Живопись, выполнением Выпускной квалификационной работы и её публичной защитой перед Государственной экзаменационной комиссией.

Согласно учебному плану «Государственная итоговая аттестация» проходит в 12 семестре 6 курса.

«Государственная итоговая аттестация» базируется на компетенциях, полученных в ходе освоения всех предшествующих дисциплин, входящих в состав ОПОП по специальности 54.05.02 – Живопись, включая дисциплины, направленные на освоение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, полученных в ходе освоения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Общий объём изучаемых дисциплин в течение всего периода обучения, включая дисциплину «Государственная итоговая аттестация», составляет 360 зачётных единиц трудоёмкости.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём, содержание и структура дисциплины

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ Ауд. работа под рук. препод.	СЗ	ИЗ	СРС
6 курс, 12 семестр						
Выпускная квалификационная работа						
Проработка эскиза						

Уточнение композиционной схемы						
Выполнение ВКР						
Итого (ак.часах)	216					216

Выпускная квалификационная работа выпускника мастерской реставрации факультета живописи должна состоять из двух частей:

- отреставрированное произведение станковой масляной живописи и комплект реставрационной документации согласно требованиям Министерства Культуры Российской Федерации).

- копия произведения в масляной технике, выполненная с оригинала.

Она является творческим итогом всего процесса обучения и накопления знаний и навыков, полученных студентом в институте. ВКР должна продемонстрировать высокий уровень профессионального мастерства выпускника, креативность творческого мышления, владение реалистическим рисунком, живописью, композицией, техникой и технологией реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ, всем арсеналом средств изобразительного искусства.

ВКР должна показать высокую гражданственность, идейную зрелость выпускника, его способность к самостоятельной творческой деятельности.

В своей работе студент должен отразить ясность и определенность идейного замысла, умение мыслить, наблюдать и творчески воплощать явления окружающей действительности в ярких художественных образах, правдиво передать типические черты изображаемой эпохи, найти выразительные характеристики действующих лиц и убедительно раскрыть их сюжетную и смысловую связь.

Требования, предъявляемые к ВКР - это самостоятельность творческого замысла, пластического решения и исполнения.

ВКР - показатель умения выпускника организовать свое время и свой труд, умения последовательно и верно вести свою работу, умения собирать материал, изучать и использовать его при создании произведения, показатель ответственности молодого художника за свое произведение перед обществом.

Выбор темы ВКР, как один из важных этапов в подготовке студента к созданию своего первого самостоятельного произведения, должен являться предметом внимания и заботы всех кафедр, всего преподавательского состава института.

Выбор темы происходит с учетом индивидуальных способностей, дарования, возможностей и профессиональной подготовленности студента.

Тема, выбранная дипломником, утверждается руководителем мастерской и решением выпускающей кафедры и реставрационным советом мастерской.

Для выполнения выпускной квалификационной работы Институт предоставляет обучающемуся произведение живописи с соответствующими повреждениями, следами предыдущих реставраций, механических повреждений и различных видов разрешений живописи, а также обеспечивает возможность выполнения копирования с произведения живописи.

Работа над выпускной квалификационной работой ведется в течение VI курса под руководством руководителя выпускной квалификационной работы, назначаемого кафедрой. Кафедра периодически (не реже одного раза в месяц) просматривает ход работы над выпускной квалификационной работой.

Объем дипломной работы выпускника по специальности Живопись художник-реставратор (станковая масляная живопись) должен включать в себя:

- 1) законченную реставрацию произведения масляной живописи.
- 2) копию произведения живописи или иконописи, выполненную с оригинала.

В случаях, когда произведение имеет значительный размер, а также объем утрат живописи и другие причины, увеличивающие время для реставрации всего произведения, выпускник может представить на защиту произведение живописи с частично выполненной реставрацией, но с обязательным проведением консервационных работ по всему произведению.

В выполненной работе выпускник должен продемонстрировать практическое умение выполнять следующие основные реставрационные процессы:

- укрепление разрушений основы (холст, дерево),
- укрепление грунта (в том числе нанесенного на паволоку),
- реставрацию повреждений декоративных покрытий (позолота, серебрение и др.);
- дублирование кромок и всего произведения,
- подведение грунта в места утрат,
- выполнять пробные раскрытия авторской живописи из-под поздних наслоений олиф, лаков и красочных слоёв,
- удалять поздние красочные наслоения,
- утоньшать и выравнивать авторский защитный слой,
- наносить реставрационный защитный слой на произведения живописи,
- выполнять тонирование и реконструкцию утрат авторской живописи.

Копии произведения живописи, выполненной маслом, дипломник должен показать предельную точность его воспроизведения, максимально точно соблюдая авторскую технику и технологию живописи.

В объём реставрационной документации входят:

- Реставрационный паспорт к отреставрированному произведению.
- Искусствоведческая справка по отреставрированному произведению.

В реставрационный паспорт входят:

1. Описание состояния объекта реставрации.
2. Описание и результаты проведенных физических, химических и биологических исследований объекта.
3. Описание методики реставрации данного произведения, а, при необходимости, дополнительные графические схемы, таблицы, эскизы и варианты реконструкции утраченных фрагментов.
4. Приложение с фотофиксаций реставрационного процесса.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на расширение творческой деятельности студента, на формирование профессионально необходимых навыков, на проведение собственных взглядов, ориентирует студента на овладение знаниями и умениями профессиональной деятельности, использование теоретических данных в профессиональных ситуациях, отстаивание своих взглядов.

Самостоятельная работа помогает превратить процесс самостоятельной работы в творческий, помогает познать сущность изучаемого предмета

Цель самостоятельной работы научить студента непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа – основной эффективный способ подготовки квалифицированных специалистов. Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений, формированию интереса к познавательным действиям, повышению культуры самостоятельной работы, создает условия для их творческой деятельности.

Самостоятельная работа студента имеет воспитательный характер, способствует развитию у студентов таких качеств как целеустремленность, заинтересованность, помогает студенту связать теорию с практикой.

6. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	Защита ВКР	Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР имеет определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.	Протокол ГЭК

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
5 «отлично» 4 «хорошо»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления. Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента

3 «удовлетворительно»	иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода.
2 «неудовлетворительно»	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие

			затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Техники и технологии в сакральном искусстве. Христианский мир. От древности к современности.- М.: Индрик, 2012.- 390 с., 56 л. цв. ил. **НЭБ**

7.2. Дополнительная литература:

1. Исследования в консервации культурного наследия / М-во культуры Российской Федерации, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации ; отв. редакторы: А. В. Трезвов, Л. И. Лифшиц, О. В. Яхонт.- М., 2012.- 296 с., ил. **НЭБ**
2. Бобров Ю.Г. Основы иконографии памятников христианского искусства: учеб. пособие.- М., 2010.- 256 с. **10 экз.**
3. Некрасов А.П. Материалы и методы реставрации монументальной живописи.- Посад, 1997.- 71 с. **НЭБ**

7.3. Рекомендуемая литература

1. Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. - М.: Художественно-педагогическое издательство, 2008.- 128 с. **2 экз.**
2. Джурич В. Византийские фрески. - М.: Индрик, 2000.- 588 с. **НЭБ**
3. Лифшиц Л. И. Монументальная живопись Великого Новгорода конец XI - первая четверть XII века.- СПб.: Д. Буланин, 2004.- 887 с. **НЭБ**
4. Алексеев-Алюрви Юрий Витальевич. Краски старых мастеров: от античности до конца XIX века.- М., 2004. – 160 с. **10 экз**
5. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках: учеб. пособие.- 2- изд.- М., 2015.- 604 с. **10 экз.**

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
<http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
<http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
<http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
<http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
<http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
<http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
<http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студент, приступивший к выполнению ВКР должен:

Знать: основы изучения человека и окружающего пространства, как создаётся художественный образ в искусстве; законы колористической живописи (свет, цвет, тон, колорит), художественные материалы и техники, применяемые в живописи; законы создания авторских произведений; выразительные средства живописи; основные законы построения изображения на картинной плоскости; методику сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием художественного образа; терминологию, технологию и выразительные средства живописи; методы и технологии работы на любых поверхностях, специфику материалов и технологии создания станковой картины; основы педагогики и методики преподавания, теорию зрительного восприятия картинной плоскости, изобразительными средствами; универсальные законы композиции, композиционные свойства и методы, продиктованные своеобразием каждой конкретной эпохи; методику сбора подготовительного материала при работе над живописным произведением; основные методы и школы классической живописи прошлого, принципы классического «трехслойного» метода живописи; техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства; научное изучение состояния объекта реставрации, понимание химических, биологических и физических процессов реставрации произведения; осмысливать результаты проведенной научно-исследовательской работы, на основании изученной литературы и других информационных источников, цели и задачи иконографического и историко-искусствоведческого исследования.

Уметь: собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления окружающей действительности; проявлять креативность композиционного мышления при решении творческих задач; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; уметь мыслить нестандартно и образно; применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной деятельности, в создании живописных произведений; грамотно применять художественные материалы и техники для живописи; правильно применить собранный подготовительный материал;

выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; работать в коллективе художников, уметь организовывать технологический процесс работы коллектива художников, уметь продумать до начала работы весь практический технологический процесс создания художественного произведения; применять свои знания при создании самостоятельного художественного произведения; уметь донести до рабочего коллектива художников все необходимые особенности создания единого художественного произведения т.е. уметь произвести авторский надзор за созданием художественного произведения; выявлять и описывать изменения и особенности

памятника изобразительного искусства после реставрации, технологические, иконографические и стилистические особенности произведения, выявленные в процессе реставрации, анализировать сюжетно-композиционную характеристику памятника, делать атрибуционные выводы; анализировать логику рассуждений и высказываний; самостоятельно применять методы и средства познания, обучения; самостоятельно определять особенности метода и техники выполнения художественного произведения, самостоятельно выстраивать стратиграфическую последовательность послойного построения живописи при копировании произведения, в соответствии с этими знаниями и навыками последовательно и поэтапно осуществлять копирование произведения; применять на практике полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории изобразительного искусства и материальной культуры, исторических аспектов развития станковой масляной, темперной и монументальной живописи, формирования стиля в своем творчестве и реставрационной работе; применить полученные теоретические знания основ фотодела и методов ведения музейной документации в творческой, реставрационной и научно-исследовательской работе; самостоятельно изучить произведение станковой масляной живописи, в том числе с помощью технических средств, выполнить описание его сохранности, выработать проект реставрационного задания, заполнить реставрационный паспорт, выполнить укрепление несложных разрушений грунта и красочного слоя; профессионально оценивать и анализировать художественные произведения, нуждающиеся в реставрации; грамотно определять иконографический тип произведения, находить аналогии, с учетом стилистических, исторических и художественных особенностей произведений искусства.

Владеть: выразительными средствами изобразительного искусства, свободой композиционного мышления; разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; разнообразными живописными приемами при создании художественного произведения; основными законами композиции (закон цельности, закон контраста, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу); разнообразными техническими и технологическими приемами творческого процесса при создании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка, наброска, штудий; навыками работы в коллектив, знать и владеть технологическим процессом создания художественного произведения; методиками формирования художественно-эстетических взглядов, умением на практике и классических примерах воспитывать художественный вкус обучающихся; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, способностью самоконтроля; методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, технологии и методам реставрации станковой масляной живописи и смежными с ними дисциплинами для различных возрастных категорий обучающихся, умением на практике показывать и исправлять ошибки; разнообразными техническими и технологическими приемами при копировании художественного произведения; техниками и технологиями живописи, рисунка; свободное владение материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ, выполнение на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания художественного произведения; анализировать, видеть проблему иконографического исследования, формулировать гипотезы происхождения редких иконографических деталей, делать атрибуционные выводы при реставрации художественного произведения; современной реставрационной практикой, навыками по проведению основных методов исследования и воссоздания произведения искусства, выполнения пробных работ для выработки методики реставрации по раскрытию авторской

живописи, выполнению дополнений основы, грунта, утрат красочного слоя и консервации произведения. выполнять на основе найденных аналогов реконструкции утраченных фрагментов авторской живописи, атрибутировать произведение на основании сопоставления, сравнения, анализа ближайших аналогий и реставрируемого произведения живописи, важных иконографических деталей и надписей при реставрации художественного произведения.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана "Современное искусство в Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России

<http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://pravo.roskultura.ru/> - правовой портал в сфере культуры.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитории для ВКР (мастерские, приспособленные для занятий копированием), доступ в залы художественных музеев, где экспонируются произведения живописи старых мастеров 16-19 веков, прежде всего, ГМИИ, ГТГ и ЦМиАР.

2. Оборудование:

Треноги, этюдники, подрамники

Планшеты, доски, клеенка, целлофан, контейнеры для художественных материалов

3. Художественные материалы:

Бумага, крафт, холст, фотожелатин, клей мездровый, мел (в порошке), краски масляные, масло льняное, масло ореховое, масло маковое, лак даммарный, лак ретушный, кисти различных размеров и форм, картон, вата хлопковая, клеи glutinovые и синтетические, краски масляные, акварель, мел, растворители. Бумага: папиросная, фильтровальная, крафт; лампы-лупы, микроскопы, специальное фотооборудование, подрамники, дрель, сверла, утюги, термошпатели, стамески, кусачки, рулетки, линейки, ножницы, молотки, отвертки и другие инструменты.

4. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения работы

Работа над ВКР проводится в учебных мастерских, имеющих специально оборудованное место для забора воды, специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для подготовки ВКР является ее освещение, позволяющая осуществлять работу над произведениями. Необходимо специальное место для хранения произведений. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы при дневном свете.

Копирование произведений станковой масляной живописи проводятся в залах художественных музеев, в которых производится копирование картин из собрания музея, но некоторая часть, может проводиться в учебных мастерских.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

При копировании в музее из оборудования каждому студенту необходимо иметь при себе переносной мольберт-треногу, этюдник с красками.

В соответствии с требованиями администрации музея, студенты должны работать на расстоянии не менее 1 метра от копируемой картины, а размер копии должен отличаться от размера оригинала не менее, чем на 1-2 см. в большую или меньшую сторону. Желательно использование муштабеля в работе над деталями.

Для оборудования рабочего места по реставрации для каждого студента на выполнения ВКР необходимы: устойчивый прочный стол, стеллаж для хранения рабочего инструмента, стулья с механизмом подъема, доски, мраморный стол.