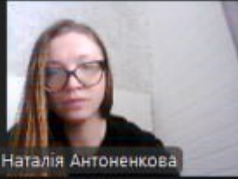

A hand-drawn blue border surrounds the text. The border consists of four thick, slightly irregular lines forming a rectangle. At each of the four corners, there is a small, hand-drawn blue bracket or corner piece that fits into the corner of the border.

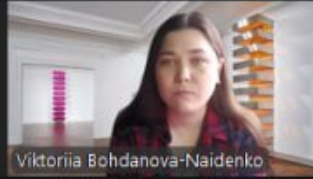
Педагогічна практика магістрів

Polina Salenko

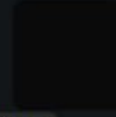
Наталія Антоненкова

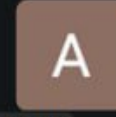
Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Olena Pavliuk

Вінтоняк Ева

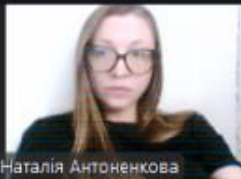

Andrey Kornev

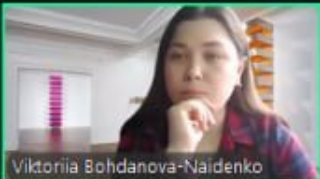

Анна Батуліна

 Lightshot
Скриншот сохранён в Scre
Кликните для открытия па
скриншотом.

Наталія Антоненкова

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Анна Батуліна

Василенко Вер...

Василенко Вероніка

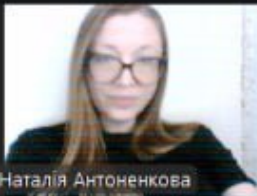
Кравченко Антоніна

Olena Pavliuk

THE STAGES OF ICON PAINTING

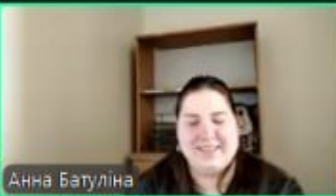
Presentation by Anna Batulina | Ebbi

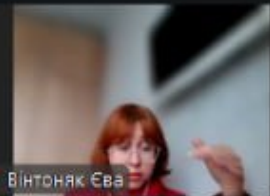
Наталія Антоненкова

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Анна Батуліна

Вінтоняк Єва

Кравченко Антоніна

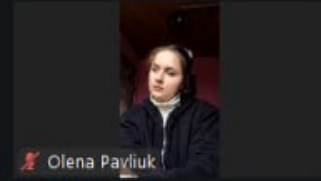
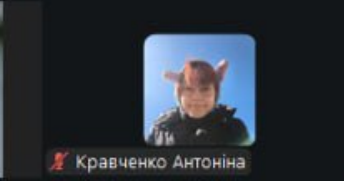
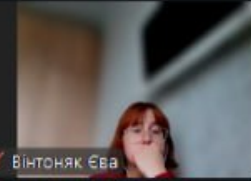
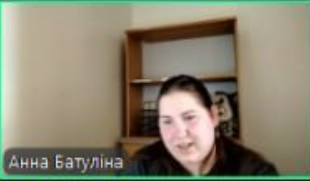
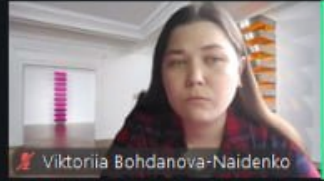

Olena Pavliuk

GENERAL STEPS OF ICON PAINTING:

1. Define the specifications
2. Choose an icon to copy
3. Analyze the original
4. Order the panel
5. Chose and order the pigments
6. Make a sketch
7. Prepare the board
8. Transfer the drawing
9. Gild the icon
10. Make the paints
11. Paint the icon
12. Varnish

CHOOSE AN ICON TO COPY

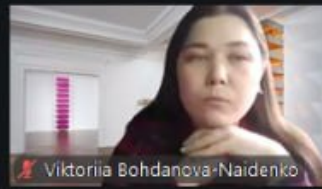
- Try finding an icon you can physically access (from a museum, for example). This will help with technique and color matching.
- You might need permission to copy a specific piece.
- You will need official authorization if you decide to take samples or tests.

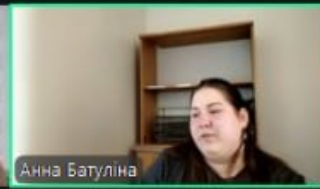
Collection "Ukrainian iconography of the 12th-19th centuries from the collection of the NAMU"

Наталія Антоне...

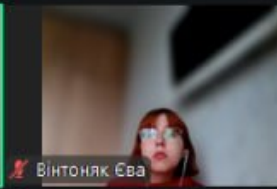
Наталія Антоненкова

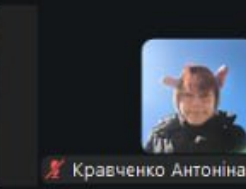
Viktoria Bohdanova-Naidenko

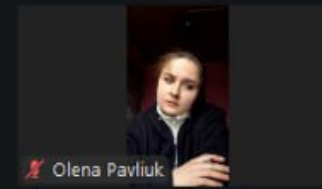
Анна Батуліна

Вікторія Єва

Кравченко Антоніна

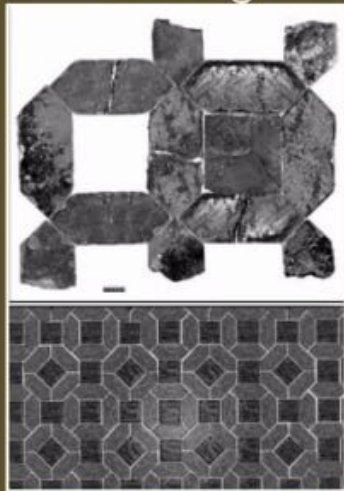

Olena Pavliuk

ANALYZE THE ORIGINAL

Are there any symbolic elements or other points of interest?

Historical flooring

Сіверщина в історії України, edition 8, 2015, fig. 4

Symbolic lily

Compositional peculiarities

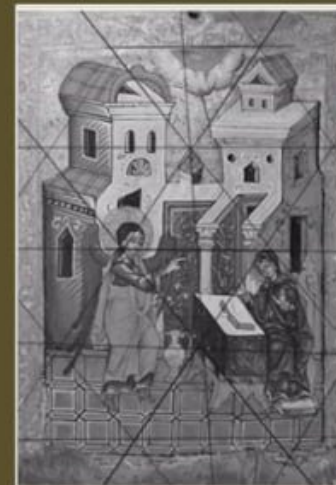

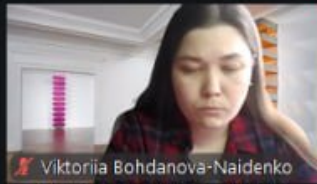
Photo source: NAMU, schematics: Ebbi

A shell / a palm leaf, coat of arms

Наталія Антоне...

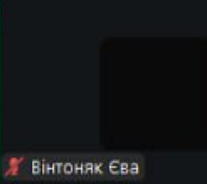
Наталія Антоненкова

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Анна Батуліна

Вінтоняк Сва

Кравченко Антоніна

Olena Pavliuk

MAKE A SKETCH

There are multiple styles of drawing. Most importantly, you study form and volume. Remember that icons are neither flat nor poorly composed. Reverse perspective is used intentionally, in line with theocentric ideology.

*Some professors ask you to exaggerate the form to demonstrate your understanding. Use this logic: the edges closest to the eye should be the most contrasted.

*Note that there is no such thing as "shadow" in icons. An icon is a source of spiritual light. There are only highlights and lowlights.

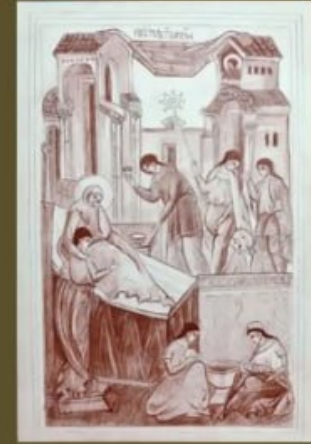

Photo: Ebby

When reconstructing shapes, think: "Where does this fold go organically

Use lines to define the form instead of conventional shading.

You might also need to create a tonal study of the piece.

A

Ebbi

Василенко Вер...

Алена Баяс

Polina Salenko

Сергій Трубаєв...

Сергій Трубаєв M23

Andrey Kornev

Ebbi

Василенко Вероніка

PREPARE THE BOARD

Front Side (Gessoing):

1. Score the surface.
2. Apply a 10% glue* size and let dry.
3. Apply a pavoloka (natural-fiber cloth) soaked in the same glue.**
4. Apply a coat of thin gesso, let dry.***
5. Apply 10+ layers of gesso using a palette knife or a plastic card.****

2

4

1

Rear side: wood stain + hydrophobic coating.
You can use a specialized wood sealer. The homemade version is a fire and health hazard.

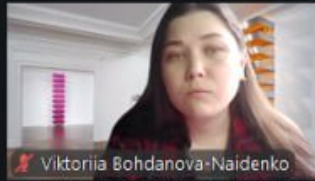
3

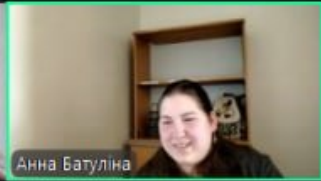
5

Наталія Антоне...

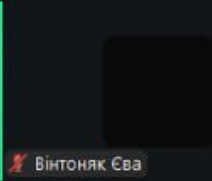
Наталія Антоненкова

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

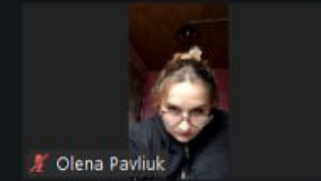
Анна Батуліна

Вінтоняк Сва

Кравченко Антоніна

Olena Pavliuk

GILD THE ICON

Gilding is usually done before painting because the metal covers a larger area than is visible on the finished icon.

You may need:

- Gold leaf /Silver leaf /Silver leaf + shellac (gold imitation) /Aluminum (silver imitation) /Other imitations
- Mixtion + vodka
- Gilding size / Gilding glue
- Dust-free cloth
- Wide brush
- Hake brush (Flake)
- Agate burnisher (if using genuine gold)

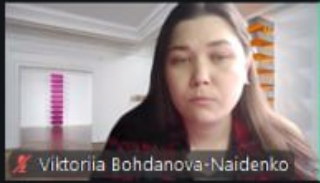
*Some metals react to compounds on your skin; do not touch them directly, even after they are applied.

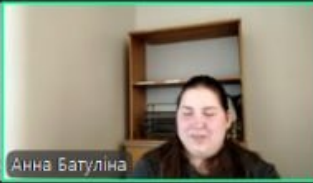
Photo: Nataliia Antonenkova

Наталія Антонен...

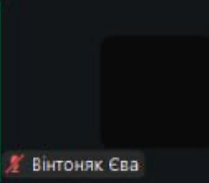
Наталія Антоненкова

Viktoria Bohdanova-Naidenko

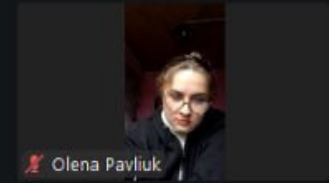
Анна Батуліна

Вінтоняк Єва

Кравченко Антоніна

Olena Pavliuk

MAKE THE PAINTS

Grinding Pigments:

1. Place some pigment powder on a matted glass slab.
2. Add water and grind with a muller.
3. Continue until a homogeneous paste forms.
4. Transfer to a container with a lid.

Photos: Ebbi

①

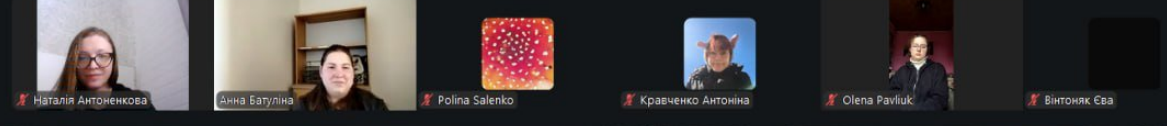
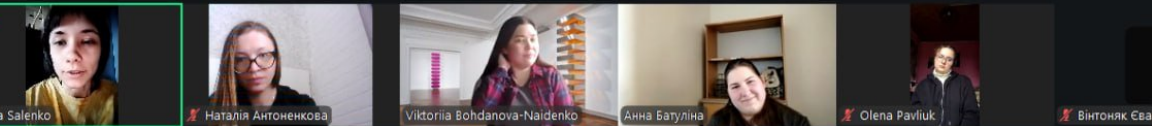
③

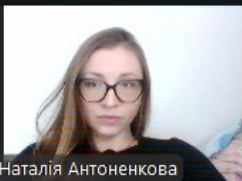

②

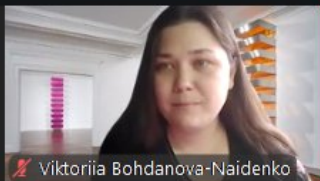

④

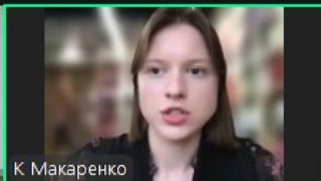

Наталія Антоненкова

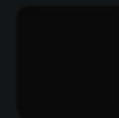
Viktoriia Bohdanova-Naidenko

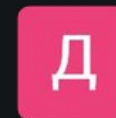
К. Макаренко

Анастасія Екзар...

Анастасія Екзархо

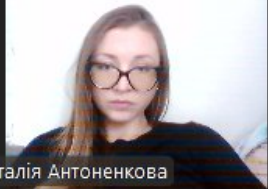
Вінтоняк Єва

Дарина Куропаткина

Дерев'яна основа в живописі: історичні традиції, характеристики та методи реставрації

Лекцію підготувала:
Студентка першого курсу магістратури
СВП-РЕТМ-2025
Макаренко Катерина Андріївна
(2026)

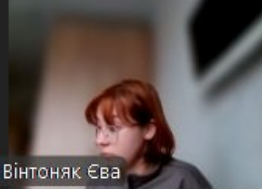
Наталія Антоненкова

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Анастасія Екзар...

Анастасія Екзархо

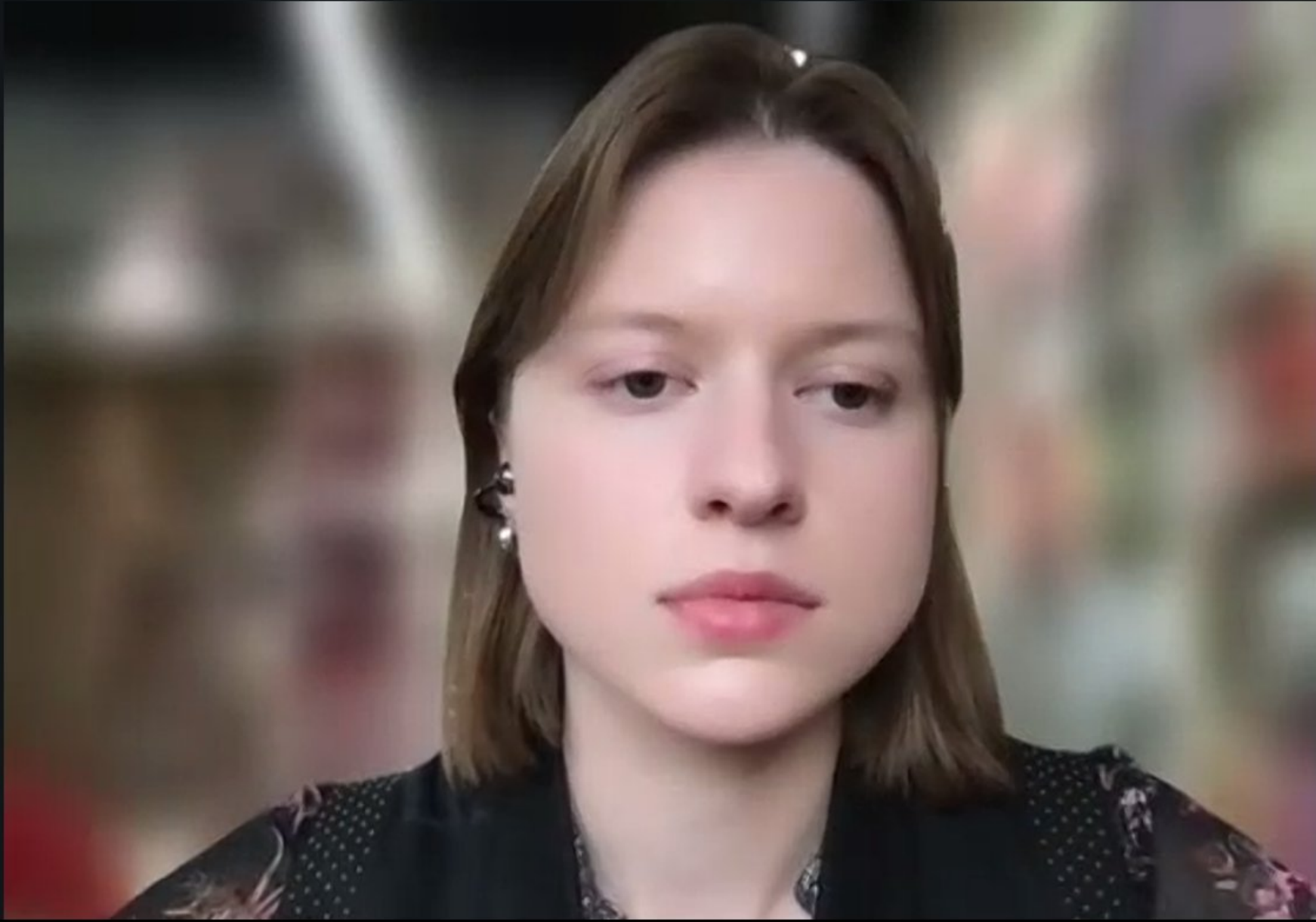
Вінтоняк Єва

Дарина Куропаткина

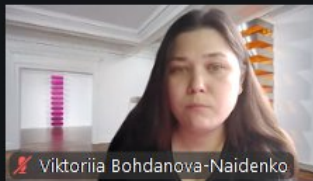
Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

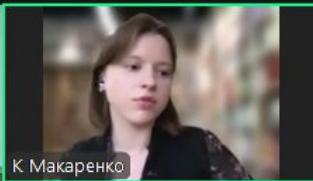

К Макаренко

Наталія Антоне...

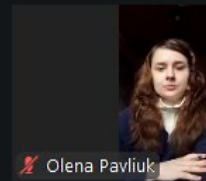
Viktorii Bohdanova-Naidenko

К Макаренко

Анастасія Екзар...

Анастасія Екзархо

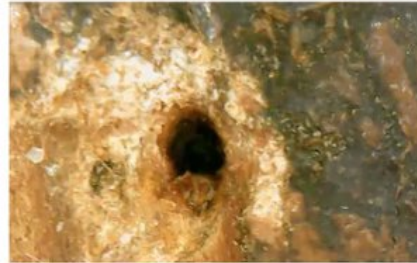

Olena Pavliuk

Вінтоняк Єва

Дерево як основа мистецтва: біологічна реальність і стратегія реставрації

Дерево як матеріал:
 Органічна природа:
Анізотропна (різні властивості вздовж і поперек волокон) та **гігроскопічна** структура.
Рухливість:
 Дерево — «живий» матеріал, який змінює об'єм залежно від температури та вологості.

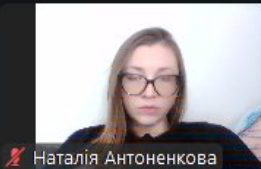

Головний конфлікт під час реставрації: взаємодія «рухомої» дерев'яної основи та «статичного» фарбового шару (левкасу/грунту). **Результат конфлікту:** викривлення, тріщини, відшарування, біологічна деструкція (гниття, жук-точильник).

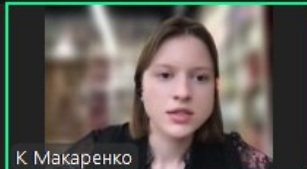
Місія реставратора:
Дослідження: аналіз структури, щільності та ступеня ураження матеріалу.

Консервація:
 запобігання руйнуванню шляхом стабілізації (моніторинг, антисептика, зміцнення).

Реставрація: перехід від механічного «відновлення» до наукового управління «життям» пам'ятки.

Наталія Антоненкова

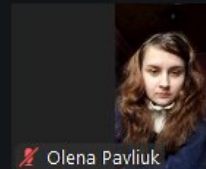
К. Макаренко

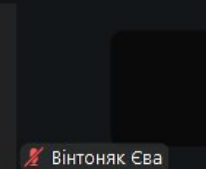
Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

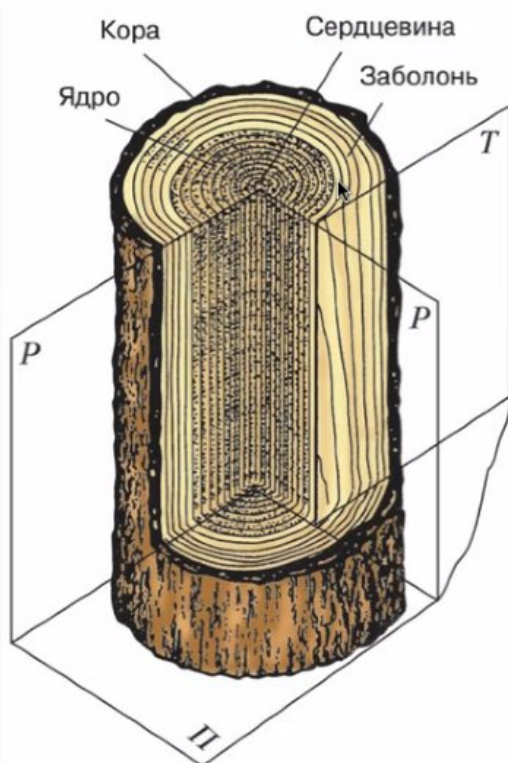

Olena Pavliuk

Вінтоняк Єва

Вибір матеріалу

Вибір матеріалу майстрами визначався балансом між стабільністю (стійкістю до деформацій) та зручністю обробки.

Пріоритетні породи: кипарис, липа та вільха визнані майстрами як найбільш придатні завдяки їхній стабільності, легкості та стійкості до викривлення, що є критично важливим для збереження живописного шару (левкасу).

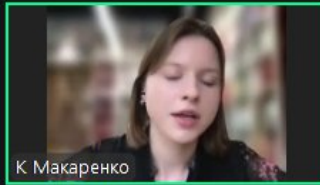
Технологічні ризики: Використання хвойних порід (сосна, ялина) супроводжувалося ризиком виділення смоли, що вимагало обережності при виборі матеріалу для лицьової сторони.

Конструктивне використання: Навіть породи, визнані «непридатними» для основи живопису (наприклад, дуб), успішно застосовувалися як конструктивні елементи (шпонки, «карасики»), що забезпечували міцність і запобігали вигину дошки.

Регіональна залежність: Вибір матеріалу часто визначався кліматичною зоною: у північних районах частіше застосовувалися хвойні породи, у південних — більш стабільні та тверді (кипарис, бук, дуб).

Наталія Антонен...

Наталія Антоненкова

К Макаренко

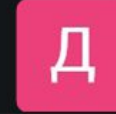
Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Olena Pavliuk

Дарина Куропаткина

Спiрнi та проблемнi матерiали

Дуб: Питання його використання викликало розбiжностi. Багато джерел вказують на його непридатнiсть, оскiльки специфiчна структура дуба може спричиняти утворення трiщин пiд шаром ґрунту (левкасу) та його руйнування. Проте iкони на дубових дошках зустрiчаються. При цьому майстри однотайно визнавали дуб iдеальним матерiалом для виготовлення шпонок i штирiв, необхідних для крiплення та захисту дошки вiд викривлення.

Береза: Через пухкiсть вважається малоприсадною, чутлива до вологостi та температури, схильна до викривлення.

Осика: Вiдрiзняється м'якiстю, але часто уражена дуллами та гниллю всерединi стовбура, що ускладнює отримання дошки потрібного розмiру.

Пiдготовка основи

Обробка дощок: вирубували взимку, деревину сушили на повітрі протягом року, розпилювали.

Процес обробки дощок:

Виварювання дощок у гарячій воді від 4 до 8 годин (для запобігання розтріскуванню). Випарювали воду, нагріваючи їх до 45–60 %, висушували, витримуючи на повітрі протягом року.

Вологiсть:

сиря деревина: понад 23%

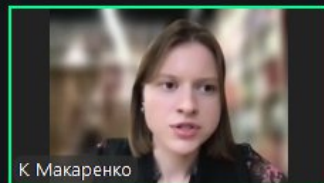
напiвсуха деревина: 18–23%

суха деревина: 8–18% (рекомендується)

Орiєнтацiя за рiчними кiльцями. Вибiр правильної сторони дошки для письма залежить вiд структури рiчних кiлець.

Принцип вибору: пiд час роботи з дошкою рекомендується обирати сторону, визначену рiчними кiльцями. Якщо дошка має природний вигин, рекомендується використовувати її опуклу частину як лицьову поверхню для живопису. Центральна частина: Оптимальним вибором є деревина, взята з серцевини стовбура, оскiльки вона забезпечує найбільш стабiльну геометрiю основи

Наталія Антоне...

Наталія Антоненкова

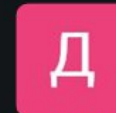
Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Olena Pavliuk

Дарина Куропаткина

Дореставраційні дослідження

Оптико-фізичні методи:

Дослідження в ультрафіолетовому (УФ) діапазоні засновано на люмінесценції

Інфрачервоне (ІЧ) дослідження є ефективним для виявлення підготовчого малюнка, контурів фігур і написів, прихованих під темним шаром оліфи, до якого ІЧ-випромінювання проникає краще

УФ дослідження

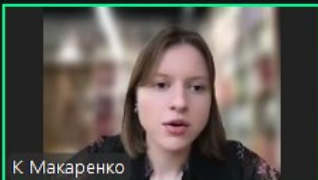

ІЧ дослідження

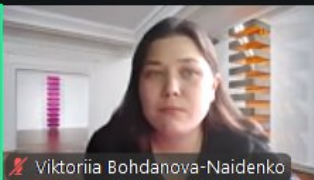

Наталія Антоне...

Наталія Антоненкова

K. Макаренко

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Olena Pavliuk

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Дарина Куропаткина

Рентгенографічне дослідження:

Дозволяє побачити конструкцію дерев'яної основи, тип з'єднання дощок, стан шпонок, наявність цвяхів та сліди діяльності жука-точильника, аж до виявлення самих личинок у деревині.

Фотографії: Анна Батуліна

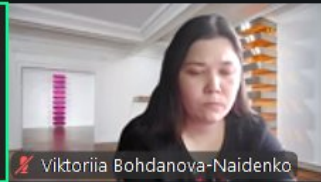

Наталія Антоне...

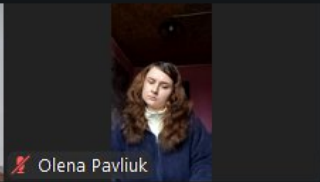
Наталія Антоненкова

К Макаренко

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Olena Pavliuk

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Дарина Куропаткина

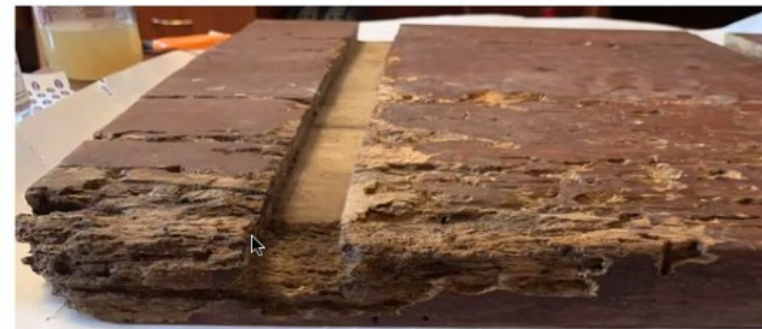
Заповнення втрат

Склад: Суміш деревного пилу (тирси) та глютинового клею.

Пропорція: 5% розчин столярного (або кролячого) клею, змішаний із заздалегідь просушеною дрібнодисперсною тирсою.

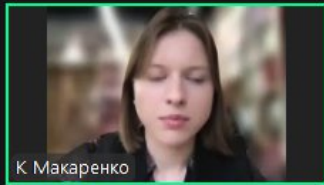
Підготовка: Тирсу необхідно просушити при температурі 60–70°C для видалення вологи, потім змішати з клеєм, витриманим протягом 12 годин.

Чому це працює: Така композиція забезпечує баланс між міцністю, еластичністю та адгезією. Використання занадто міцних клеїв (наприклад, 8% і вище) у складі шпаклівки призводить до жорсткої структури, яка тріскається і «тягне» за собою оригінальну деревину.

Наталія Антоне...

Наталія Антоненкова

К Макаренко

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

Olena Pavliuk

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Дарина Куропаткина

Реставрація дерев'яної основи

Зміцнення (консолідація) деревини. Мета — відновити міцність пошкодженої (зруйнованої) деревини, заповнити пори та зупинити процеси руйнування, спричинені біологічними факторами (комаха-точильник) або старінням.

Paraloid B-72 (акрилова смола):
відмінна адгезія, хороша проникаюча здатність та оборотність.

3%–5% розчин в етилацетаті або спирті

При сильному ураженні жуком-точильником деревину просочують методом ін'єкції (шприцом) з інтервалами в 12 годин для контрольованого висихання. Низька концентрація (3%) є кращою для глибокого проникнення в пухку структуру, оскільки надмірна концентрація може утворити поверхневу кірку, не зміцнивши внутрішні шари.

Тваринні (глютинові) клеї (осетровий, кролячий):

Опис: Традиційні матеріали, що використовуються для склеювання та зміцнення.

Пропорції: Розчини різної концентрації (3%, 5%, 8%). Застосування: Використовуються як для проклеювання деревини, так і у складі шпаклівок. Важливо уникати занадто високих концентрацій при проклеюванні основи, щоб не створювати надмірного натягу, яке може спровокувати розтріскування.

Наталія Антоненкова

К. Макаренко

Viktoriia Bohdanova-Naidenko

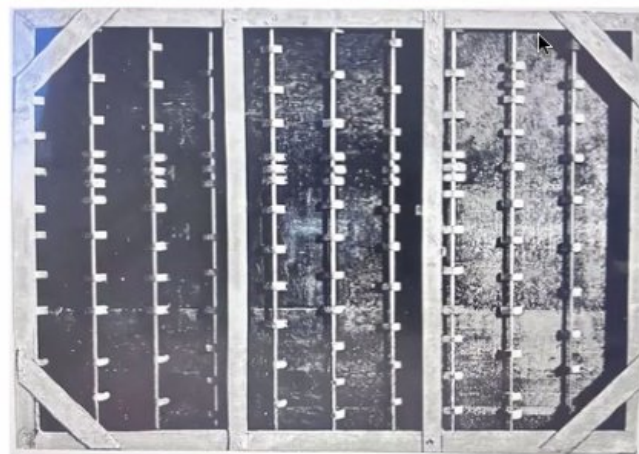
Olena Pavliuk

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Дарина Куропаткина

Основні методи реставрації дерев'яної основи

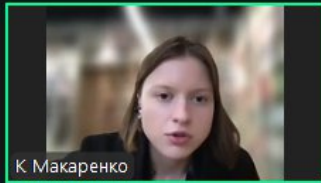
Види паркетування

Паркетування (паркетаж) — це одна з найважливіших технічних операцій, розроблена в середині XVIII століття і набула широкого поширення в XIX столітті. Метод полягає в зміцненні дерев'яної основи спеціальною паркетною рамою. Конструкція складається з планок, закріплених паралельно волокнам деревини (дольових), і ряду перпендикулярних до них ковзних планок. Ця система дозволяла основі «дихати» (розширюватися і стискатися) при змінах вологості, запобігаючи викривленню та розтріскуванню. У XIX столітті для виготовлення паркетів стали використовувати виключно благородні породи дерева, а майстерність виконання таких рам стала віртуозною

Наталія Антоненкова

К Макаренко

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymovska

Polina Salenko

Дарина Куропаткина

Сергій Трубаєв...

Сергій Трубаєв M23

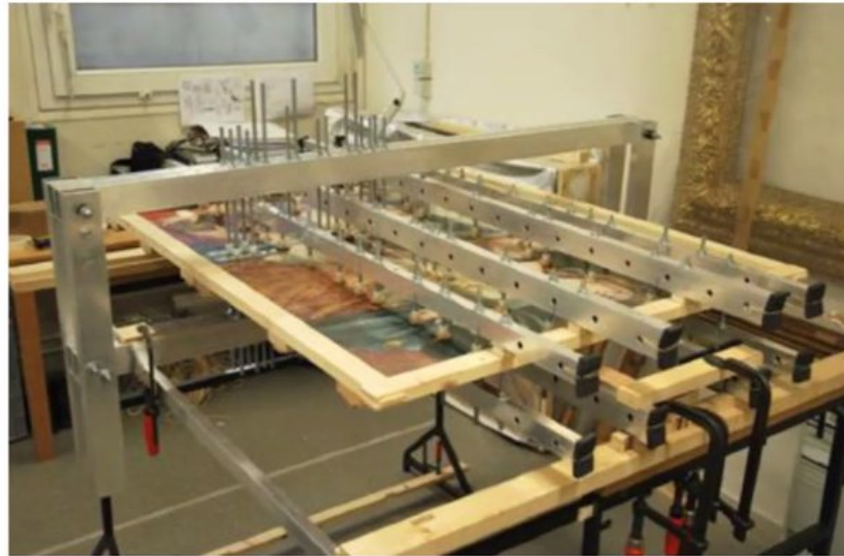
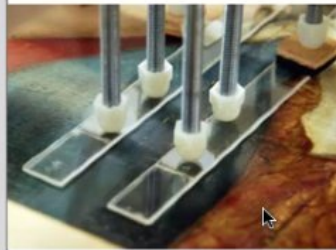
Стратегія реставрації:

1 Матеріальна база та конструкція: Замість громіздких і жорстких каштанових планок, які блокували дерево, сучасні реставратори використовували бальзове дерево (balsa) товщиною 15 мм.

2 Дослідження показало, що варіант із бальзою, орієнтованою за волокнами, найкраще обмежує небажані розмірні зміни (викривлення, розбухання), зберігаючи при цьому природну гнучкість деревини.

3 Вбудовування в раму -> Механічна підтримка:

Оскільки оригінальна рама картини не збереглася, сучасна реставрація передбачала адаптацію існуючої рами.

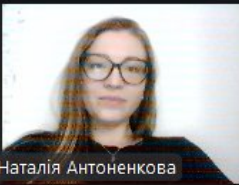

Гігомеханічний аналіз (Ключовий етап):

Суть: Вимірювання деформації дошки при змінах вологості (з використанням тензодатчиків).

Результат: Зафіксовано високу чутливість тополі. Висновок: Дошка повинна мати можливість здійснювати мікрорухи. Старий каркас був непридатним.

Бальзове дерево — оптимальний матеріал для гнучкої стабілізації.

Наталія Антоненкова

К Макаренко

Anastasiia Klym...

Anastasiia Klymowska

Polina Salenko

Дарина Куропаткина

Сергій Трубаєв...

Сергій Трубаєв M23

Ключові цілі та принципи реставрації

Матеріали обираються не просто за «міцністю», а виходячи з таких принципів:

Оборотність: будь-яке втручання (чи то клей, чи то консолідант) має бути можливим видалити в майбутньому без пошкодження оригінальної основи.

Еластичність: Реставраційні вставки та шпаклівки повинні бути менш жорсткими, ніж авторська деревина. Якщо матеріал вставки буде жорсткішим або щільнішим за оригінал, при найменшому коливанні вологості (дерево розширюється/стискається) виникнуть внутрішні напруження, які призведуть до відшарування вставки або розриву авторського дерева.

Хімічна інертність: Використання антисептиків (наприклад, пентахлорфеноляту натрію) у клейових сумішах є необхідним, оскільки тваринні клеї є живильним середовищем для грибків та цвілі.

Стабілізація: Усі заходи спрямовані на те, щоб перевести дерево з «активного» стану (коли відбуваються процеси гниття або деформації) у «пасивний» або стабільний, придатний для експонування.

