

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе



А.А. Панфилов

20 15 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в профессию реставратора

Направление подготовки **54.03.04 «Реставрация»**

Профиль подготовки **«Реставрация станковой живописи»**

Уровень высшего образования **бакалавриат**

Форма обучения **очная**

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	72/2	18	-	-	18	Экзамен 36
Итого	72/2	18	-	-	18	Экзамен 36

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «Введение в профессию реставратора» заключается в том, чтобы дать обучаемым целостное представление о многообразии характера реставрационной деятельности, продемонстрировать связи реставрации с различными научными дисциплинами и явлениями культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами, характерными для той или иной эпохи.

Предмет обучения – установление основополагающих принципов реставрации и ее связей с конкретными отраслями знаний, науки, техники культуры, искусства.

Курс предполагает решение следующих задач:

- Выявить предпосылки возникновения профессии реставратора, проследить наиболее общие закономерности ее становления и развития.
- Установить специфику реставрации как научной сферы деятельности.
- Определить критерии, характер и основное содержание реставрационной деятельности.
- Изучить превентивную консервацию как один из основополагающих видов музейного хранения произведений.

Сформировать навык определения характера и видов консервационно-реставрационных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Введение в профессию реставратора» является обязательной дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров по направлению 54.03.04 Реставрация, профиль «Реставрация станковой живописи».

Структура курса позволяет показать формирование сферы реставрации в исторической динамике: причинах и времени возникновения, развитии и современном состоянии. Приобретенные знания позволяют свободно ориентироваться в мире профессиональных понятий и определений.

Дисциплина имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи со всеми основными дисциплинами ОПОП. В результате освоения курса студентами расширяются знания, полученные в ходе освоения дисциплин культурно-исторического модуля (истории материальной культуры, истории искусства, история христианского искусства, иконография). В ходе изучения предмета выстраивается целостная профессиональная модель сохранения культурного наследия.

Студенты получают более целостное представление об основных предпосылках возникновения реставрационного дела в России.

При изучении большое значение имеет методологическая связь с дисциплинами естественнонаучного цикла, в частности с химией, физикой.

Предлагаемая программа составлена с учетом межпредметных связей с курсами других дисциплин (реставрационные материалы, физико-технологические исследования, химико-технологические исследования) и отражает современный уровень знаний.

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Естественно-научные методы консервации и реставрации масляной живописи», «Естественно-научные методы консервации и реставрации темперной живописи».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник должен обладать следующими **общекультурными** компетенциями (ОК):

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Выпускник должен обладать следующими **общепрофессиональными** компетенциями (ОПК):

- владением общей культурой, пониманием места архитектуры реставрации в комплексе экономики, науки и культуры (ОПК-1);
- пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплины, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний (ОПК-2).

Выпускник должен обладать следующими **профессиональными** компетенциями (ПК):

- способностью демонстрировать теорию историко-культурных исследований (ПК-16).

Знать:

- Понятия о превентивной и оперативной реставрации и консервации;
- Материалы и техническую структуру (состав) иконы и картины;
- Этапы развития иконописи и их общую характеристику.
- Историю организации и основные коллекции крупнейших отечественных музеев.
- Историю реставрации станковой живописи в России и за рубежом.
- Причины и виды разрушений произведений станковой живописи.
- Условия хранения, транспортировки и реставрации произведений станковой живописи.

Уметь:

- определять структуру (состав) материальных слоев иконы и картины;
- делать необходимый выбор материала для проведения реставрационного процесса;
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, ориентироваться в многообразном мире реставрационных методик.

Владеть:

- навыками самостоятельной работы с реставрационными материалами;
- навыками определения основных видов разрушений произведений станковой живописи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям Семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС	КП / КР		
1	Введение в теорию реставрации. Введение в историю иконописи и масляной живописи	1	1-6	6	-	-	-	6	-	1,5/25%	Рейтинг-контроль 1
2	Введение в историю собирания произведений живописи и организация музейных коллекций в России. Введение в историю реставрации станковой масляной живописи в России	1	7-12	6	-	-	-	6	-	1,5/25%	Рейтинг-контроль 2
3	Введение в историю собирания произведений живописи и организация музейных коллекций в России. Введение в историю реставрации станковой масляной живописи в России	1	13-18	6	-	-	-	6	-	1,5/25%	Рейтинг-контроль 3
Итого			18	18	-	-	-	18		4,5 ч/25%	Экзамен 36
Всего			18	18	-	-	-	18		4,5 ч/25%	Экзамен 36

Содержание курса

Введение.

Предмет изучения. Основные задачи и цели. Тематика курса. Определение основных понятий и терминов. Роль реставрации в собирательской, музейной и экспозиционно-выставочной деятельности.

Раздел I. Введение в теорию реставрации станковой живописи.

1. Понятие „Реставрация памятников искусства“.
2. Подлинность произведений живописи. Технические, исторические и эстетические аспекты понятия.
3. Понятие „Консервация произведений живописи“.
4. Понятие „Реставрация произведений живописи“.
5. Понятие „Восполнение утрат произведений живописи“.
6. Понятие о реконструкции произведений живописи. Воссоздание утраченных памятников живописи.
7. Копия и оригинал.

Раздел II. Введение в историю иконописи и масляной живописи.

1. Богословские основы иконы.
2. Техника иконы.
3. Истоки иконописи. Византийские иконы VI-XV веков. Этапы развития и их общая характеристика.
4. Древнерусская иконопись XI-XVII веков. Этапы развития и их общая характеристика.
5. Русская икона XVIII – начала XX веков. Общая характеристика.
6. Русская икона XX – начала XXI века. Общая характеристика.
7. Возникновение масляной живописи и ее распространение в Западной Европе в XV-XVI веках. Общая характеристика.
8. Возникновение масляной живописи в России и ее распространение в конце XVII – первой половине XVIII века. Общая характеристика.

Раздел III. Введение в историю собирания произведений живописи и организации музейных коллекций в России.

1. Начало собирания произведений живописи в России в XVIII веке. Общая характеристика.
2. Собирательство и частные коллекции живописи в России в XIX веке. Общая характеристика.
3. История создания и основные коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Общая характеристика.
4. История создания и основные коллекции Государственной Третьяковской галереи в Москве. Общая характеристика.
5. История организации и основные коллекции Государственного Русского музея имени императора Александра III в Санкт-Петербурге. Общая характеристика.
6. История организации и основные коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве. Общая характеристика.

Раздел IV. Введение в историю реставрации станковой живописи в России.

1. Реставрация произведений древнерусской живописи в XVIII – начале XX века (до 1917 г.). Общая характеристика.
2. Реставрация произведений древнерусской живописи в XX – начале XXI века. Общая характеристика.
3. Реставрация станковой масляной живописи в XVIII – начале XX века. Общая характеристика.
4. Реставрация станковой масляной живописи в XX – начале XXI века. Общая характеристика.
5. Реставрация музейных коллекций во Владимирской области. Общая характеристика.

Раздел V. Основы превентивной консервации в музейной деятельности

I. Микроклимат музейных помещений.

1. Влияние климатических факторов на сохранность материалов музейных коллекций.
2. Изменения музейных экспонатов под воздействием температурно-влажностных условий. Температурно-влажностный режим в музеях.
3. Характеристика зданий, используемых под музей.
4. Анализ технических средств обеспечения микроклимата в музеях.
5. Параметры внутреннего микроклимата при комплексном экспонировании и хранении музейных коллекций.
6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в музеях.
7. Естественное проветривание музейных помещений.
8. Измерительные приборы для наблюдений за температурно-влажностным режимом в музеях.

II. Способы создания светового режима в музеях.

9. Освещение музейных коллекций с защитой экспонатов от действий света.
10. Средства освещения и светозащиты музеев.
11. Построение систем освещения с обеспечением норм хранения и экспонирования.
12. Условия выполнения фото, видео и киносъепок с соблюдением требований сохранности музейных коллекций.

III. Агрессивные составляющие воздуха и защитные свойства музейных витрин.

13. Влияние воздействий окружающей среды на сохранность музейных предметов.
14. Витрины общего назначения.

IV. Биологические вредители музейных коллекций.

15. Микроскопические грибы, повреждающие музейные предметы.
16. Обеспечение микологической безопасности музейных коллекций.
Профилактика повреждений микроскопическими грибами.
17. Насекомые - вредители музейных коллекций.
Основные группы насекомых – вредителей.
Насекомые - вредители основных видов материалов музейных предметов (древесина, текстиль, мех, шелк, кожа, бумага и др.).
18. Энтомологические повреждения и основные методы борьбы с ними при сохранении музейных коллекций.

V. Защита музейных коллекций от краж и уничтожения.

19. Защита музеев от хищений.
20. Защита музеев от пожаров.
21. Сохранение музейных коллекций во время военных действий.
22. Меры безопасности при транспортировке музейных ценностей.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки бакалавров в рамках преподавания дисциплины реализуется:

1. При проведении лекций с использованием мультимедийного проектора для показа презентаций.
2. При коллективном обсуждении Профессионального Кодекса Европейской конфедерации Организаций реставраторов
3. При анализе реальных проблемных ситуаций, имевших место в практической деятельности реставраторов разного времени и поиск вариантов лучших решений.
4. Использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи.
5. Изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях в виде небольших сообщений по выбранным темам.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лекций (всего 4,5 часов) приходится 25% времени.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1 семестр

Вопросы и практические задания для рейтинг-контроля

Рейтинг-контроль 1

1. Определение профессии реставратора.
2. Профессиональный кодекс Европейской конфедерации Организаций реставраторов.
3. Превентивная консервация.
4. Оперативная консервация.
5. Раскрытие произведений живописи.
6. Восполнение утрат в произведениях живописи.
7. Реконструкция и воссоздание памятников искусства.
8. Копия и оригинал.
9. Собираение произведений живописи частными коллекционерами России в XVIII-XX вв.
10. Организация и основные коллекции живописи в общедоступных музеях Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж и Государственный Русский музей).

Рейтинг-контроль 2

1. Организация и основные коллекции живописи в общедоступных музеях Москвы (Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева).
2. История реставрации масляной живописи в России XVIII-XX вв.
3. История реставрации икон в России XIX-XX вв.
4. Организация реставрационного дела во Владимирской области в XX- начале XXI в. Задачи реставрации в музейной деятельности.
История организации и основные коллекции.
5. Микроклимат музейных помещений и его влияние на сохранность живописи.
6. Создание оптимального режима хранения произведений станковой живописи.
7. Хранение произведений станковой живописи в запасниках, в экспозициях и при их перемещении и транспортировке.
8. Создание светового режима в музеях.

Рейтинг-контроль 3

1. Биологические повреждения произведений станковой живописи и методы их предупреждения.
2. Агрессивный характер воздействий внешней среды на состояние произведений станковой живописи и методы их предупреждения.
3. Защита музейных произведений от хищений.
4. Защита музейных произведений от пожаров. Меры безопасности музейных произведений при перемещении и смене экспозиций (монтаж и демонтаж)
5. Причины и виды разрушений произведений иконописи.
6. Причины и виды разрушений произведений станковой масляной живописи.

Вопросы к экзамену

1. Определение профессии реставратора.
2. Профессиональный кодекс Европейской конфедерации Организаций реставраторов.
3. Превентивная консервация.
4. Оперативная консервация.
5. Раскрытие произведений живописи.
6. Восполнение утрат в произведениях живописи.
7. Реконструкция и воссоздание памятников искусства.
8. Собрание произведений живописи частными коллекционерами России в XVIII-XX вв.
9. Организация и основные коллекции живописи в общедоступных музеях Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж и Государственный Русский музей).
10. Организация и основные коллекции живописи в общедоступных музеях Москвы (Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева).
11. История реставрации масляной живописи в России XVIII-XX вв.
12. История реставрации икон в России XIX-XX вв.
13. Организация реставрационного дела во Владимирской области в XX- начале XXI в.
14. Причины и виды разрушений произведений иконописи.
15. Причины и виды разрушений произведений станковой живописи.
16. Хранение произведений станковой живописи в запасниках, в экспозициях и при их перемещении и транспортировке.
17. Создание оптимального режима хранения произведений станковой живописи.
18. Агрессивный характер воздействий внешней среды на состояние произведений станковой живописи и методы их предупреждения.
19. Защита музейных произведений от пожаров. Меры безопасности музейных произведений при перемещении и смене экспозиций (монтаж и демонтаж).
20. Биологические повреждения произведений станковой живописи и методы их предупреждения.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы для подготовки к экзамену.

Вопросы (или задания) для самостоятельной работы студентов

1. Введение в теорию реставрации. Введение в историю иконописи и масляной живописи.
2. Введение в историю собирания произведений живописи и организация музейных коллекций в России. Введение в историю реставрации станковой масляной живописи в России.
3. Введение в историю собирания произведений живописи и организация музейных коллекций в России. Введение в историю реставрации станковой масляной живописи в России.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Петров В.А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Петров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.— 124 с.

2. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» [Электронный ресурс]/ Е.П. Борзова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2014.— 135 с.

3. Лисенко В.А. Архитектура. Хроноэволюция архитектурных форм, конструкций, материалов/ В.А. Лисенко – Одесса: Издательство «Optimum», 2014. – 1396 с. – ISBN:978-966-344-319.

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f+%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0&currBookId=16081&ln=ru

б) дополнительная литература:

1. Косолапов А. И. Естественные научные методы в экспертизе произведений искусства / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж .— Санкт-Петербург : Государственный Эрмитаж, 2010 .— 169 с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. — Библиогр.: с. 152 .— ISBN 978-5-93572-414-6.

2. Иллюстрированная православная энциклопедия [Электронный ресурс]/ Н.П. Бахолдина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Белый город, Дарь, 2014.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51405>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Бобров, Ю.Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров .— Москва : Художественно-педагогическое издательство, 2008 .— 127 с. — ISBN 978-5-98569-009-5.

в) периодические издания:

1. Электронный журнал о культуре «Сфера».<http://cultinfo.ru/sphere/index.php?id=97>

2. Электронный научный журнал «Научные исследования».

<http://www.history-cultural-researchers.ingnpublishing.com/>

г) интернет-ресурсы:

<http://art-con.ru/>

<http://restoreforum.ru/>

<http://www.reicon.ru/saiti-restavracia>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:

1.Электронно-мультимедийные средства обучения:

Богословские основы иконы (20 слайдов)

Истоки и развитие иконописи в России (35 слайдов)

Возникновение и распространение масляной живописи в России (35 слайдов)

История реставрации произведений иконописи в России XIX-XX вв. (45 слайдов)

История реставрации произведений масляной живописи в России XIX-XX вв. (45 слайдов)

2. Набор кинофильмов

«Государственный Эрмитаж» - 30 мин.

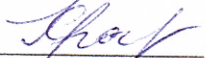
«Государственный Русский музей» -30 мин.

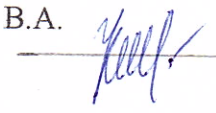
«Государственная Третьяковская галерея» - 30 мин.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина» - 30 мин.

Каждый из фильмов посвящен истории создания музея и обзору его основных коллекций живописи.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.03.04 «Реставрация» и профилю подготовки «Реставрация станковой живописи».

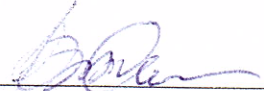
Рабочую программу составил ст. препода. каф. ИИР Красулина С.В. 

Рецензент: Ген. директор АО НПО «Владимирреставрация» Кислов В.А. 

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ИИР.

Протокол № 7 от 31.03.2015 года.

Заведующий кафедрой доц. В.Н. Семенов 

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Реставрация».

Протокол № 11 от 07.04.2015 года.

Председатель комиссии  Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

