

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)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИВОПИСИ

Направление подготовки Реставрация 54.03.04
 Профиль подготовки Реставрация станковой живописи
 Уровень высшего образования бакалавриат
 Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практиче- ская занятия, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	6,216			84	96	Экзамен - 36 ч.
8	8,288			160	92	Экзамен - 36 ч.
итого	14,504		-	244	188	Экзамен - 36 ч. Экзамен - 36 ч.

Владимир, 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать целостный системный подход к консервации и реставрации памятников живописи и сопутствующим им предметам декоративно-прикладного искусства, когда каждое действие по отношению к памятнику искусства осмысливается не только технически, но и этически и эстетически. В обзоре рассматривается ряд проблем, связанных с реставрацией музейных и археологических тканей, их очисткой и укреплением, а также методы консервации произведений прикладного искусства. На основании изучения литературных данных и практического опыта отечественных и зарубежных реставрационных мастерских, и лабораторий дается краткая характеристика музейного подхода к произведениям прикладного искусства, анализируются причины их разрушения и указываются способы реставрации и консервации, принятые в России и за рубежом.

Задачи обучения состоят в том, чтобы прививать обучающимся системные теоретические знания и практические навыки для дальнейшей самостоятельной работы. Будущий художник-реставратор должен получить представление о развитии отечественной реставрации и требованиях, предъявляемых к бакалавру в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

«Консервация и реставрация живописи» является обязательной дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров по направлению 54.03.04 «Реставрация».

Приобретенные знания позволят свободно ориентироваться в процессе профессиональной деятельности.

В результате освоения курса студентами расширяются знания, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: «Копирование произведений темперной живописи», «Сохранение и реставрация

культурного наследия России». Так же прослеживаются межпредметные связи с такими дисциплинами как: «История материальной культуры», «История искусств».

В ходе изучения названной дисциплины выстраивается целостная профессиональная модель сохранения, реставрации и восстановления объектов культурного наследия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие компетенции:

- способность к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОПК-4);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способность разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ (ПК-1);

– способность использовать современные информационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров при проведении консервационных и реставрационных работ (ПК-2);

- способность обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);

В результате освоения программы выпускник должен демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

- основные понятия техники исполнения произведений и живописные материалы;
- составлять описание памятников;
- методы превентивной консервации, оперативной консервации и реставрации, и различия в методиках;
- структуру старинных и современных художественных материалов и области их применения в реставрационной деятельности;
- реставрационную документацию и особенности её составления;
- оборудование, инструменты и художественные принадлежности;
- реставрационные материалы для темперной живописи, их назначение и свойства;
- виды разрушений произведений прикладного характера и их возможное устранение;
- хранение и экспонирование декоративно-прикладных произведений;
- основные понятия упаковки произведения для транспортировки;
- технологическую последовательность ведения работы в реставрации.

уметь:

- находить и использовать информацию по технологии применения различных материалов в реставрации методическую и др. информацию;
- использовать современные технологии в исследованиях произведений темперной живописи;
- применять реставрационные и художественные материалы в профессиональной деятельности;
- использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства обучения в образовательном процессе;
- оценивать процесс и результаты обучения технике и технологии в реставрации темперной живописи;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль;

- анализировать степень разрушения памятников и составлять методику реставрационных мероприятий;

- методически грамотно вести реставрационный процесс;

- пользоваться необходимыми функциями компьютерных программ;

- составлять техническую документацию и паспорт произведения;

- определять виды разрушения предметов прикладного искусства и их характеристики;

- различать виды разрушений произведений станкового искусства и знать способы их возможного устранения;

- пользоваться необходимыми функциями компьютерных программ.

владеть:

- навыками анализа свойств различных материалов и их применения в станковой живописи;

- навыками составления реставрационной документации на памятник;

- навыками приготовления реставрационных составов, растворов и клеев;

- навыками обработки произведений, пораженных биоорганизмами;

- навыками наложения и снятия профилактической заклепки;

- навыками консервации основы;

- навыками удаления всех видов поверхностных загрязнений;

- навыками консервации окладов, тканей, бумаги, позолоты;

- навыками укрепления разрушенного левкаса на полихромной скульптуре;

- навыками укрепления красочного слоя на полихромной скульптуре;

- навыками восстановления участков утраченного левкаса на полихромной скульптуре;

- навыками удаления потемневших защитных покрытий на полихромной скульптуре;

- навыками тонирования утрат красочного слоя на бумаге, картоне ит.п.;

- компьютерными программами, необходимыми в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа

№ 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	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС	КП/КР		
1	Введение. Этика превентивной консервации и реставрации.	7	1-4			28	32		7ч/25%	Рейтинг-контроль №1
2	.Основные виды живописных материалов и техник.	7	5-8			28	32		7ч/25%	Рейтинг-контроль №2
3	Основные виды разрушений и причины их появления	7	9-12			28	32		7ч/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					84	96		21ч/25%	Экзамен - 36 ч.
4	Укрепление и оперативная консервация памятников искусства.	8	1-3			48	27		12 ч/25%	Рейтинг-контроль №1
5	Раскрытие памятников искусства.	8	4-6			48	27		12 ч/25%	Рейтинг-контроль №2
6	Реставрация и восполнение утрат памятников искусства.	8	7-10			64	38		16 ч/25%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					160	92		40 ч/25%	Экзамен 36 ч.
ИТОГО						244	188		61 ч./25%	Экзамен-36, Экзамен -36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

- 1) При использовании мультимедийного проектора для показа презентаций на лабораторных занятиях.
- 2) Демонстрация методических наглядных пособий.
- 3) Иконографические исследования.
- 4) При проведении разбора конкретных ситуаций.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лабораторных работ (всего 61 час) приходится 25% времени аудиторных занятий.

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

7 семестр

1 рейтинг- контроль

Описание памятника, поступившего на реставрацию.

2 рейтинг- контроль

Заполнение реставрационного паспорта по памятнику, поступившего на реставрацию.

3 рейтинг- контроль

Просмотр на основании проведенных студентом консервационных и реставрационных работ.

Промежуточная аттестация – экзамен.

Вопросы к экзамену

1. Приготовление рыбьего клея. Другие виды клеев.

2. Приготовление осетрового клея. Укрепление и восстановление разрушенной паволоки.
3. Дезинсекция основы и её укрепление в темперной живописи.
4. Восстановление целостности древесины, устранение деформаций основы.
5. Укрепление грунта и красочного слоя в темперной живописи.
6. Восстановление участков разрушенного левкаса в темперной живописи.
7. Виды записей. Пробные расчистки, подбор растворителей в темперной живописи.
8. Виды поверхностных загрязнений и их удаление в темперной живописи.
9. Техника работы метилцеллюлозой.
10. Виды исследований, предшествующие удалению защитных покрытий в темперной живописи.
11. Виды покрывных пленок, подбор растворителей и пробные расчистки в темперной живописи.
12. Процесс удаления записей с поверхности красочного слоя (сплошных, фрагментарных, с позолоты) в темперной живописи.
13. Способы удаления защитной пленки (олифы и лака) в темперной живописи.
14. Консервация окладов (снятие, монтирование, удаление загрязнений).
15. Тонирование и восполнение утрат, проблема реконструкции в темперной живописи.
16. Причины и виды разрушений картин.
17. Укрепление грунта и красочного слоя (профилактическая заклепка и сложное укрепление) в масляной живописи.
18. Устранение деформаций основы. Снятие картины с подрамника.
19. Заделка прорывов «встык», стягивание прорывов, наложение заплат.
20. Растяжка картины на реставрационный подрамник.

21. Удаление загрязнений с лицевой и оборотной сторон картины.
Дезинфекция основы.
22. Дублирование кромок на синтетику и осетровый клей.
23. Дублирование картины на новую основу. Раздублирование.
24. Натяжка картины на экспозиционный подрамник (прямоугольный и овальный), подведение реставрационного грунта.
25. Регенерация, утоньшение и выравнивание лакового покрытия в масляной живописи.
26. Удаление лака и записей в масляной живописи.
27. Покрытие картины лаком, техники тонирования утрат красочного слоя, реконструкция.
28. Упаковка и транспортировка произведений.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает закрепление, углубление и расширение знаний по изучаемым темам, рассмотрение теоретических вопросов для подготовки к рейтинг-контролю и экзамену.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и периодики.
2. Составление отчетной документации.

8 семестр

1 рейтинг-контроль

Просмотр на основании проведенных студентом консервационных и реставрационных работ.

2 рейтинг- контроль

Просмотр на основании проведенных студентом консервационных и реставрационных работ.

3 рейтинг- контроль

Просмотр на основании проведенных студентом консервационных и реставрационных работ.

Промежуточная аттестация – экзамен.

Вопросы к экзамену

1. Современные материалы в реставрации живописи.
2. Современные методы исследований станковой живописи.
3. Обоснование применения современных или классических материалов при реставрации произведений живописи.
4. Консервация и реставрация произведений живописи, выполненных на различных основах.
5. Проблемы реконструкции.
6. Понятие «поновление» живописи в контексте исторического становления норм реставрации.
7. Особенности зарубежного опыта реставрации и международные реставрационные нормы.
8. Опыт реставрации произведений искусства в России.
9. Особенности опыта реставрации произведений живописи на примере местных памятников культуры Владимирского края.
10. Новейшие достижения в области реставрации станковой живописи.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов

предусматривает закрепление, углубление и расширение знаний по изучаемым темам, рассмотрение теоретических вопросов для подготовки к рейтинг-контролю и экзамену.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и периодики.
2. Выполнение консервационных работ над памятником.

3. Самостоятельно использовать интернет - ресурсы для составления искусствоведческих и исторических справок.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

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.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29606>.— ЭБС «IPRbooks».

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.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/25460>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Садохин, А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 975 с. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01847-8.

б) дополнительная литература:

1. Косолапов А. И. Естественнонаучные 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. Иконография // Православная энциклопедия : [в т.] : [к 2000-летию Рождества Христова] .— Москва. — 2009 .— Т. 22: Икона - Иннокентий / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла .— С. 44-47.

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. Специализированный реставрационный журнал «Реликвия. Реставрация. Консервация. Музеи» № 30/2013.

г) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. Археологические общества в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dic.academic.ru>.

2. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.voorik.ru/>.

3. Институт наследия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru

4. Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museolog.ruh.ru/museum_international_rus.html.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория, оборудованная мультимедийной системой – компьютером, экраном, учебно- методическими наглядными пособиями, компакт дисками и другими носителями информации.

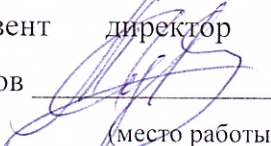
Оборудование лаборатории:

БМП микроскоп, биноклярные лупы, лампы УФЛ, холодильник, рабочие столы, наглядные пособия, камера, встроенная в микроскоп, фотоаппарат, штатив, шкафы для материалов.*Электрические плитки, столы на каждого обучающегося.

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


Рабочую программу составил

Ст. преп.  С.В. Красулина

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»
А.В. Лукьянов 
(место работы, должность, ФИО, подпись)

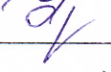
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ИИР.

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)

