

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ

Направление подготовки Реставрация 54.04.04
 Программа подготовки Реставрация станковой живописи
 Уровень высшего образования магистратура
 Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практичза нятий, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
1	8,288			72	180	Экзамен - 36 ч.
2	6,216			54	126	Экзамен - 36 ч.
3	2,72			18	18	Экзамен - 36 ч, КП
4	2,72			26	46	Зачет с оценкой
итого	18,648		-	170	370	Экзамен - 36 ч. Экзамен - 36 ч. Экзамен - 36 ч., КП Зачет с оценкой

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа по изучению основ реставрации произведений станковой живописи рассчитана на обучающихся, закончивших бакалавриат и ставит своей задачей освоения навыков по проведению консервационных и реставрационных работ на произведениях искусства, а также по проведению технико-технологических и исследовательских работ по изучению структуры памятников, видам разрушения и навыкам разработки методик по реставрационным процессам.

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 специалисту в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

«Консервация и реставрация произведений станковой живописи» является обязательной дисциплиной вариативной части подготовки магистра по направлению 54.04.04 «Реставрация».

Приобретенные знания позволят свободно ориентироваться в процессе профессиональной деятельности.

В результате освоения курса студентами расширяются знания, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иконография», «Копирование произведений монументальной живописи», «Сохранение и реставрация культурного наследия России». Так же при освоении дисциплин, изучаемых на предыдущей ступени образования: «История материальной культуры», «История искусств». В ходе изучения предмета 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:

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

- способность понимать современные проблемы научно-технического развития, современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью (ОПК-3);

- способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на предприятии (ОПК-4);

- готовность идти на умеренный риск (ОПК-6);
- готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений (ОПК-7);
- способность выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их художественную и историческую ценность, а также категорию сохранения (ПК-1);
- способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры (ПК-2);
- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов прикладных программ (ПК-3);
- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в НИР(ПК-8);
- способность ставить задачи научного исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-9);
- способность самостоятельно выполнять лабораторные научные исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов научного исследования (ПК-10);
- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий (ПК-11);
- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-12);
- готовность представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-13).

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 заклейки;
- 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 18 зачетных единиц, 648 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	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС	КП/КР		
1	Введение. Этика превентивной консервации и реставрации.	1	1-6			24	80		12ч/50%	Рейтинг-контроль №1
2	.Основные виды живописных материалов и техник.	1	7-12			24	60		12ч/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Основные виды разрушений и причины их появления	1	13-18			24	60		12ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					72	180		36ч/50%	Экзамен - 36 ч.
4	Укрепление и оперативная консервация памятников искусства.	2	1-6			18	42		9 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
5	Раскрытие памятников искусства.	2	7-12			18	42		9 ч/50%	Рейтинг-контроль №2
6	Реставрация и восполнение утрат памятников искусства.	2	13-18			18	42		9 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					54	126		27 ч/50%	Экзамен 36 ч.
7	Методы консервации живописных основ	3	1-6			6	6		3 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
8	Способы сохранения грунтов	3	7-			6	6		3 ч/50%	Рейтинг-контроль №2

			12							
9	Методы консервации красок и пигментов. Виды их разрушения. Способы сохранения.	3	13-18			6	6		3 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					18	18	+	9 ч/25%	Экзамен 36 ч. КП
10	Консервация защитных покрытий и лаков.	4	1-4			8	14		4 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
11	Музейная консервация. Основы музейного хранения.	4	5-8			8	14		4 ч/50%	Рейтинг-контроль №2
12	Защита памятников от биологических разрушений	4	9-13			10	18		5 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					26	46		13 ч/50%	Зачет с оценкой
	ИТОГО					170	370	+	85 ч./50%	Экзамен-36 Экзамен-36 Экзамен-36, КП Зачет с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентного подхода для подготовки магистров 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 85 час) приходится 50% времени аудиторных занятий.

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

1 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. Развитие понимания реставрации в разные эпохи.
2. Объект и предмет реставрационной деятельности.
3. Объект реставрации и его структура.
4. Комплекс «патины времени». Его виды и ценности.
5. Принцип подлинности памятника в реставрационной деятельности.
6. Фальсификация произведений искусств.
7. Современные концепции реставрации.
8. Реставрационная этика. Значение международных и национальных нормативных документов по вопросам профессиональной этики.
9. Основные этапы развития реставрации в странах Западной Европы.

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

Подготовка материала для описания памятника, поступившего на реставрацию.

Завершение работы по заполнению реставрационного паспорта по памятнику, поступившего на реставрацию.

Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и периодики.

2 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. Формирование принципов реставрации произведений искусства в XIX– начале XX века.

2. «Стилистическая реставрация» и ее влияние на произведения искусства в музейных и частных коллекциях

3. .Использование достижений естественных наук при изучении и реставрации памятников.

4. Сохранение и реставрация предметов культового значения в России с древности до середины XIXвека.

5. Формирование художественных коллекций европейского типа и их влияние на становление реставрационной деятельности в России в XVIII веке

6. Деятельность реставрационной мастерской Эрмитажа в XIX веке.

7. Реставрационная деятельность А.Митрохина.

8. Сохранение предметов культового значения в России. Иконографическая школа реставрации.

9. «Коммерческая реставрация» в России в конце XIX- начале XX века.

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 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. Роль Съездов русских художников в развитии теоретических положений реставрации памятников искусства. Всероссийский съезд художников. 1911-1912 гг.
2. Государственная политика в области охраны и реставрации памятников искусства и старины в 20 – 30-е гг. XX века в СССР.
3. Реставрационные центры в Организация реставрационной деятельности в России во второй половине XX века.
4. Научные реставрационные центры и направления их деятельности.
5. Методология реставрационного процесса.
6. Современные принципы реставрации историко-культурных объектов.
7. Предреставрационные исследования памятников искусства. Основные виды и их задачи.
8. Современные требования к реставрационным материалам.
9. Основные принципы и методы реставрации и консервации

Темы курсовых проектов

1. Техничко-технологические исследования памятника (на примере памятника по выбору студента).
2. Причины и следствия старения и разрушения историко-культурных объектов (на примере памятника по выбору студента).
3. Реставрация в современной России.

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 конкретным памятником.

4 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 – **зачет с оценкой.**

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Описание процесса: профилактическая заклепка
2. Описание процесса: укрепление красочного слоя
3. Описание процесса: определение реакции среды растворов и их нейтрализация
4. Описание процесса: подведение заплат воско-смоляным методом
5. Описание процесса: подведение реставрационных кромок к картинам написанным на холсте
6. Описание процесса: дублирование картин
7. Описание процесса: удаление поверхностного загрязнения
8. Описание процесса: регенерация лака
9. Описание процесса: удаление, утоньшение и выравнивание покровного лака
10. Описание процесса: удаление записей
11. Описание процесса: покрытие лаком

12. Описание процесса: тонировка утрат живописи

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

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

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. Реставрация-реконструкция технически сложных памятников истории и культуры [Электронный ресурс] : Монография / Ершов М.Н. - М. : Издательство АСВ, 2016.

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.voopik.ru/>.

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

4. Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museolog.rsu.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.

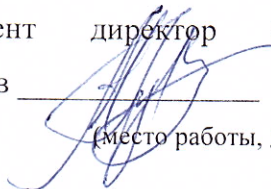
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 54.04.04 «Реставрация» и программе «Реставрация станковой живописи».

Рабочую программу составил

кандидат искусствоведения, проф. А.И. Скворцов

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»
А.В. Лукьянов

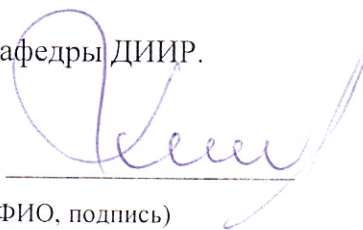

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР.

Протокол № 12 от 27.04.2016 года.

Заведующий кафедрой д.п.н., проф. Е.П. Михеева

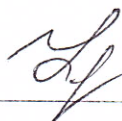

(ФИО, подпись)

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

Протокол № 7 от 04.05.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

