

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 образовательной деятельности
 А.А. Панфлов

« 04 » 05 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОПИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Направление подготовки 54.04.04 «Реставрация»

Программа подготовки «Реставрация станковой живописи»

Уровень высшего образования магистратура

Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед., час	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работ, Час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	7, 252	18		72	126	Экзамен - 36
Итого	7, 252	18		72	126	Экзамен - 36

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Копирование произведений монументальной живописи» - дать обучаемым целостное представление о многообразии характера охранной и реставрационно-восстановительной деятельности на объектах культурного наследия, продемонстрировать связи реставрационной деятельности с различными отраслями науки и техники, явлениями культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами, характерными для современной эпохи. Являются приобретения студентами необходимых теоретических и практических знаний копирования произведений, которые хранятся как в государственных музейных собраниях, так и в частных коллекциях, а так же приобретение ими целостного представления о многообразии видов как традиционных материалов, использованных при создании произведений, так и современных материалов, используемых для их консервации и реставрации, установив тем самым связи материалов с широким кругом явлений материальной и художественной культуры различных эпох.

Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач:

- установление специфики объектов монументальной живописи как элементов культурного наследия;
- выявление и анализ техник работы конкретных мастеров монументальной живописи;
- определить критерии, характер и основное содержание сохранения и реставрационно-восстановительной деятельности на объектах культурного наследия;
- сформировать профессиональный навык определения характера и видов охранных и реставрационно-восстановительных работ на объектах культурного наследия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

«Копирование произведений монументальной живописи» является обязательной дисциплиной вариативной части первого блока подготовки магистров по направлению «Реставрация». Структура курса позволяет освоить и закрепить навыки выявления, анализа, а так же копирования и воспроизведения различных живописных техник в сфере сохранения, реставрации и восстановления объектов культурного наследия в исторической динамике: возникновение, развитие и современное состояние.

В результате освоения курса студентами расширяются знания, полученные в ходе освоения следующих дисциплин: так же при освоении дисциплин, изучаемых на предыдущей ступени образования: «История материальной культуры», «История искусств». В результате освоения дисциплины формируется важное звено целостной профессиональной модели сохранения, реставрации и восстановления объектов культурного наследия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие компетенции:

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

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

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

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

– готовность идти на умеренный риск (ОПК-6);

- готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений (ОПК-7);

- способность выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры (ПК-2);
- готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии в НИР (ПК-8);
- 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:

- место объектов культурного наследия и их реставрации в сфере экономической и социально-культурной деятельности;
- современные технологии и их связь с реставрационной деятельностью;
- роль реставрации в обеспечении сохранности объектов культурного наследия;
- выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований.

Уметь:

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных решений;
- выявлять и атрибутировать объекты материальной культуры, определять их художественную и историческую ценность;
- самостоятельно выполнять лабораторные научные исследования для решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов научного исследования.

- обосновывать выбор материала для проведения реставрационного процесса;

3) Владеть:

- современными достижениями науки и передовой технологии в НИР;
- знаниями законодательного обеспечения сохранения и реставрации объектов культурного наследия;
- навыками составления практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований.
- навыками самостоятельной работы с реставрационными материалами и копийным производением.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы с применением интерактивных методов (в часах / %)	Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС			КП/КР
1	Технологические особенности выполнения фресковой, темперно-клеевой и масляной настенной живописи.	1	1-6	6			24		42		15/ 50%	Рейтинг-контроль 1
2	Основы техники и технологии монументальной живописи.	1	7-12	6			24		42		15/ 50%	Рейтинг-контроль 2
3	Монументальная живопись России с 12 по 19 век. Особенности и стилистический анализ.	1	13-18	6			24		42		15/ 50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего			18			72		126		45/ 50%	Экзамен - 36
	Итого			18			72		126		45/ 50%	Экзамен - 36

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Пример использования основных активных и интерактивных методов в лекционных и на лабораторных занятиях.

Основные виды учебной работы по дисциплине «Копирование произведений монументальной живописи» – это лекции и лабораторные занятия с широким и активным использованием ситуационных задач.

При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия и учебные видеоматериалы, электронные портфолио, слайд-шоу. Ряд лекционных и лабораторных занятий предполагает совмещение тех или иных методов, как правило, это проблемная лекция с применением методов ИКТ.

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения лабораторных занятий, в том числе в диалоговом режиме, дискуссии.

Таким образом, на интерактивные формы проведения лекций и лабораторных работ (всего 90 часов) приходится 45 часов – 50% времени аудиторных занятий.

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

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является рейтинг-контроль. Всего по дисциплине в семестре проводится 3 рейтинг-контроля.

1 семестр

Вопросы для рейтинг-контроля №1.

Тест.

№	Вопросы	Варианты ответа	баллы
1	Научное копирование предполагает выполнение след. видов копий:	А) документальные копии, приближенные в материалах и технологии к подлиннику и воспроизводящие его в состоянии на момент копирования; В) копии - реконструкции максимально приближенные в материалах и технологии к подлиннику и воссоздающие авторский замысел;	1
2	Фреска это:	А) живопись по сырой штукатурке Б) роспись по сухому грунту В) формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней	1
3	Основные техники монументальной живописи:	А) фреска Б) темпера В) клеевая живопись Г) пастель Д) акварель Е) сграффито	2
4	Различают несколько видов копий. Повторение это:	А) копия, равная по размеру оригиналу, написанная и подписанная самим автором Б) копия, исполненная в размерах, отличных от оригинала, самим автором или под его наблюдением В) копия – исполнена в размерах, меньших оригинала;	2
5	Подготовка и копирование составляют следующие этапы:	А) Методы лабораторного анализа. Исследование техники и технологии иконописи. Исполнение копии Б) Методы лабораторного анализа. Исполнение копии. Исследование техники и технологии иконописи. В) Исследование техники и технологии иконописи. Методы лабораторного анализа. Исполнение копии	1

6.	Декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.	<p>А) Витраж</p> <p>Б) Батик</p> <p>В) Мозаика</p> <p>Г) Гобелен</p>	2
7	Разновидность монументального искусства, живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях это:	<p>А) Декоративно-прикладное искусство</p> <p>Б) Монументальная скульптура</p> <p>В) Витраж</p> <p>Г) Станковая живопись</p> <p>Д) Монументальная живопись</p>	1
8	Укажите произведения монументальной живописи:	<p>А) Леонардо да Винчи «Джоконда»</p> <p>Б) «Страшный суд» А. Рублев</p> <p>В) Винсент ван Гог «Звёздная ночь»</p> <p>Г) «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи</p> <p>Д) Карл Брюллов «Последний день Помпеи»</p>	1
9	Укрепление монументальной живописи перестали осуществлять казеиновым клеем. Почему?	<p>А) Белесый налет;</p> <p>Б) Расслоение штукатурного грунта;</p> <p>В) Укрепление живописи казеином не производилось;</p> <p>Г) Шелушение красочного слоя;</p>	1

10.	Укрепление штукатурного грунта состоит из следующих этапов. Какая последовательность верна?	<p>А) Бортовое укрепление, укрепление методом инъекций, укрепление механическим способом, укрепление, склейка отставших фрагментов грунта с живописью, удаление левкасных гвоздей, заполнение трещин, подведение штукатурного грунта в местах утрат</p> <p>Б) Укрепление методом инъекций, бортовое укрепление, укрепление механическим способом, укрепление, удаление левкасных гвоздей, склейка отставших фрагментов грунта с живописью, заполнение трещин, подведение штукатурного грунта в местах утрат</p> <p>В) Удаление левкасных гвоздей, бортовое укрепление, укрепление методом инъекций, укрепление механическим способом, укрепление, склейка отставших фрагментов грунта с живописью, заполнение трещин, подведение штукатурного грунта в местах утрат</p> <p>Г) Бортовое укрепление, удаление левкасных гвоздей, заполнение трещин, укрепление методом инъекций, подведение штукатурного грунта в местах утрат, укрепление механическим способом, укрепление, склейка отставших фрагментов грунта с живописью</p>	1
11.	Укрепление расслоившейся штукатурки выполняется:	<p>А) Цементным раствором</p> <p>Б) Известково-цемяночным составом</p> <p>В) Раствором гашеной извести</p>	2
Итого			15

Вопросы для рейтинг-контроля №2

Рейтинг-контроль в форме индивидуального опроса..

1. Основа настенной живописи.
2. Грунты настенной живописи.
3. Подготовка поверхности стен и сводов и нанесение штукатурного грунта.
4. Пигменты монументальной живописи.
1. Связующие монументальной живописи.
5. Воздействие влаги и изменений температур на известковые штукатурки.
2. Разрушение красочного слоя монументальной живописи.
6. Технологические особенности выполнения темперно- клеевых росписей
7. Требования , предъявляемые к материалам для реставрации монументальной живописи.
8. Природные материалы, используемые в настенной живописи.
9. Синтетические материалы, используемые для росписей и реставрации.
10. Инструменты, используемые в монументальном искусстве

Вопросы для рейтинг-контроля №3

1. Монументальная живопись Пскова-особенности.
2. Монументальная живопись Андрея Рублева.
3. Монументальная живопись Дионисия.
4. Монументальная живопись 17 века и ее особенности.
5. Монументальная живопись 18 века.
6. Монументальная живопись 19 века.

Промежуточная аттестация - экзамен

Вопросы к экзамену

1. Технологические особенности выполнения древних мозаик.
2. Технологические особенности выполнения фресковой живописи.
3. Основа настенной живописи.
4. Грунты настенной живописи.
5. Подготовка поверхности стен и сводов и нанесение штукатурного грунта.
6. Пигменты монументальной живописи.
7. Связующие монументальной живописи.
8. Воздействие влаги и изменений температур на известковые штукатурки.
9. Разрушение красочного слоя монументальной живописи.
10. Технологические особенности выполнения темперно-клеевых росписей
11. Требования, предъявляемые к материалам для реставрации монументальной живописи.
12. Природные материалы, используемые в настенной живописи.
13. Синтетические материалы, используемые для росписей и реставрации.
14. Инструменты, используемые в монументальном искусстве.
15. Монументальная живопись Пскова-особенности.
16. Монументальная живопись Андрея Рублева.
17. Монументальная живопись Дионисия.
18. Монументальная живопись 17 века и ее особенности.
19. Монументальная живопись 18 века.
20. Монументальная живопись 19 века.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает проработку теоретического материала, изучение рекомендуемой литературы, подготовки к лабораторным занятиям.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

1. Копирование орнамента
2. Копирование фрагмента одежды.
3. Копирование кисти руки.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература (библиотека ВлГУ):

1. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 605 с.

2. Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / А. Н. Маркова; под ред. проф. А. Н. Марковой.- 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 600 с. : ил. цв. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01377-0.

3. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография / Л.Р. Клебанов. - 2-е изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32. (обложка)ISBN 978-5-91768-548-9, 200 экз.

4. Шевченко Э.А. Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников к градостроительным комплексам) [Электронный ресурс]/ Шевченко Э.А., Никифоров А.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зодчий, 2014.— 36 с

б) дополнительная литература:

1. Бобров, Юрий Григорьевич. 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., [64] л. цв. ил. : ил. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-98569-009-5.

2. Музееведение и историко-культурное наследие. Выпуск II [Электронный ресурс]: сборник статей/ А.М. Кулемзин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2008.— 206 с.

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.

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>.

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

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

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

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

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

6. Общество изучения русской усадьбы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://oiru.org/>.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория оборудована мультимедийной системой – компьютером, экраном.

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются:

Набор фильмов на видеодисках:

1. Третий век Царского села: Семь чудес. М., 2010/История реставрации – 51 мин.

2. Возрожденный шедевр. Константиновский дворец в Стрельне. М., 2011/Восстановление дворцово-паркового ансамбля – 51 мин.

3. Псковский набат: Сны о потерянном городе. М., 2006 / Проблемы реставрации памятников архитектуры – 43 мин.

4. Национальный интерес: Реконструкция исторических городов/Опыт России и зарубежных стран – 41 мин.

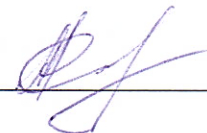
5. Золотая карта России: Владимирские древности. М., 2011 – 25 мин.

6. Золотая карта России: Суздаль. М., 2012 – 25 мин.

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

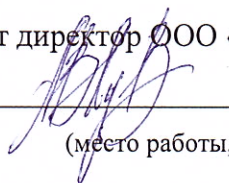
Рабочую программу составил

кандидат искусствоведения, проф. А.И. Скворцов

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»

А.В. Лукьянов

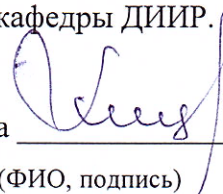

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР.

Протокол № 12 от 27.04.2016 года.

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

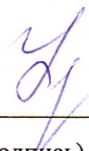

(ФИО, подпись)

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)

