

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

Проректор по образовательной
 деятельности

А.А. Панфилов

2018 г.

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	Трудоём- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час	Практиче- ские за- нятия, час.	Лаборат. работ, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	8,288			72	171	Экзамен - 45 ч.
2	5,180			72	63	Экзамен - 45 ч.
3	4,144			36	63	Экзамен - 45 ч.
итого	17,612			180	297	Экзамен - 45 ч. Экзамен - 45 ч. Экзамен - 45 ч.

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 17 зачетных единиц, 612 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	57		12ч/50%	Рейтинг-контроль №1
2	.Основные виды живописных материалов и техник.	1	7-12			24	57		12ч/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Основные виды разрушений и причины их появления	1	13-18			24	57		12ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					72	171		36ч/50%	Экзамен - 45 ч.
4	Укрепление и оперативная консервация памятников искусства.	2	1-6			24	21		12 ч/50%	Рейтинг-контроль №1
5	Раскрытие памятников искусства.	2	7-12			24	21		12ч/50%	Рейтинг-контроль №2
6	Реставрация и восполнение утрат памятников искусства.	2	13-18			24	21		12 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					72	63		36 ч/50%	Экзамен 45 ч.
7	Методы консервации	3	1-6			12	21		6 ч/50%	Рейтинг-

	живописных основ								контроль №1	
8	Способы сохранения грунтов	3	7-12			12	21		6 ч/50%	Рейтинг-контроль №2
9	Методы консервации красок и пигментов. Виды их разрушения. Способы сохранения.	3	13-18			12	21		6 ч/50%	Рейтинг-контроль №3
	Всего					36	63		18 ч/50%	Экзамен 45 ч.
ИТОГО						180	297		90ч./50%	Экзамен-45 ч. Экзамен-45 ч. Экзамен-45 ч.

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 XIX века.
5. Формирование художественных коллекций европейского типа и их влияние на становление реставрационной деятельности в России в XVIIIвеке
6. Деятельность реставрационной мастерской Эрмитажа в XIXвеке.
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

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. 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. 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.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, бинокулярные 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».

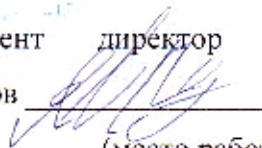
Рабочую программу составил

кандидат искусствоведения, проф. А.И. Скворцов

Рецензент директор ООО «Центр реставрации и строительства»

А.В. Лукьянов

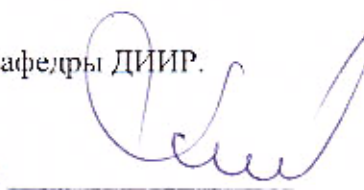

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ДИИР.

Протокол № 1 от 4.09. 2018 года.

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

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 54.04.04. «Реставрация».

Протокол № 1 от 4.09. 2018 года.

Председатель комиссии: д.п.н., зав кафедры ДИИР Е.П. Михеева

(ФИО, подпись)