

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Консервация и реставрация живописи» является:

- Подготовить высококвалифицированного специалиста художника-реставратора, знакомого с большинством современных методов консервации и реставрации, и способного самостоятельно, с высоким качеством проводить все практические работы по исследованию, консервации и реставрации памятников музейного значения;
- Познакомить студентов с теорией и практикой реставрационного процесса, со спецификацией, различными методами исследования, описания и фиксации информации о памятниках искусства в процессе реставрационных работ.

Главная задача данного курса — обучить студента самостоятельно, исходя из полученных теоретических знаний и практических навыков, разработать и выполнить консервационно-реставрационный проект применительно к конкретному объекту, обосновав необходимость каждого из этапов.

Следующей по важности задачей курса является обучение умению ориентироваться в смежных научных дисциплинах, умению ставить задачу для выполнения научных исследований, понимать и интерпретировать результаты научных исследований, а также применять их на практике в интересах сохранения и изучения культурной ценности.

Не менее важной задачей является прочное усвоение студентами практических навыков по выполнению операций по консервации и реставрации живописи на произведениях, методически подобранных согласно настоящей программе. Практическое задание представляет собой самостоятельное выполнение студентом различных операций под руководством и непосредственным контролем педагога.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Настоящий курс является базовым для профессии реставратора культурных ценностей. Относится к обязательным дисциплинам вариативной части. При

необходимости полученные знания, будучи дополнены некоторым количеством практических навыков в смежных областях реставрационной профессии, полученных в ходе самостоятельных занятий, дают возможность выполнять работы на произведениях монументальной живописи и на других типах монументальных объектов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
(ОПК-2)	пониманием сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видением их взаимосвязи в целостной системе знаний
(ПК-1)	способностью разрабатывать и подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ
(ПК-4)	способностью обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Консервация и реставрация живописи» обучающийся должен:

Знать:

- историю реставрации древнерусской живописи, этапы развития и формирования теории реставрации и реставрационной деятельности;
- место реставрации в системе научного знания в современном мире;
- значение и роль реставрации и реставрационной деятельности для современных и будущих поколений, в процессе наследования культуры, цель реставрации памятника искусства как выражение общественной потребности;
- основные закономерности и противоречия реставрационной деятельности, понятие о памятнике культуры и произведении искусства. Ценности и значения реставрируемого объекта;
- международные документы: Профессиональный и Этический кодексы реставратора, Венецианская Хартия реставраторов 1964 года;
- понятие о консервации и реставрации произведений искусства;

- основные виды материалов, применявшихся в реставрации, их основные технические характеристики и специфические особенности, требования, применяемые к реставрационным материалам;
- законодательство Российской Федерации об охране памятников истории и культуры;
- обладать знаниями и умениями, необходимыми для сотрудничества с профессионалами в области истории искусств, естественных наук, включая физику, химию, биологию, климатологию и другие, но не пытаться их заменить;
- сформировать целостный системный подход к консервации и реставрации памятников живописи, когда каждое действие по отношению к памятнику искусства осмысливается не только технически, но также этически и эстетически;
- иметь представление о новейших современных западных и российских научных разработках, новых технологиях в области реставрации, а также материалах, применяемых в реставрационной деятельности, владеть навыками их критической оценки;
- основные нормы экспонирования, транспортировки и хранения произведений живописи на деревянных основах, основы музейфикации, музейного хранения, методiku работы с архивной документацией;
- знать функции, значение, историю бытования иконы, конструкцию иконы;
- причины и виды разрушений памятников темперной живописи;
- возможные методы и варианты всех этапов реставрации памятников иконописи, требования, предъявляемые к реставрационным материалам;
- различные техники иконописи; западно-европейская средневековая, византийская, древнерусская; технологические и стилистические особенности икон различных школ и исторических периодов;
- виды и характеристики технико-технологических исследований памятников иконописи; средства физико-оптического контроля за качеством реставрационных операций;

Уметь:

- логично, последовательно и грамотно вести реставрационную документацию, включая фотодокументацию;
- обосновывать необходимость и смысл выполняемых действий по отношению к культурной ценности;

- определять состав необходимых операций, их последовательность и расчёт приблизительной продолжительности;
- ставить задачу для выполнения научных исследований, понимать и интерпретировать результаты научных исследований;
- датировать и атрибутировать памятник иконописи;
- проводить лабораторные исследования;
- применять на практике результаты научных исследований в интересах сохранения и изучения культурной ценности;
- выполнять операции по консервации и реставрации живописи;
- самостоятельно, исходя из полученных теоретических знаний и практических навыков, разработать и выполнить консервационно-реставрационный проект применительно к конкретному объекту, обосновав необходимость каждого из этапов;
- уметь работать с программами обработки растрового изображения (Adobe Photoshop)

Владеть:

- практическими навыками работы реставрационными инструментами, применяемыми в реставрационных целях материалами, оборудованием, уметь работать с микроскопом;
- глоссарием профессиональных терминов в сфере реставрации, художественной культуры, древнерусского искусства, вспомогательных дисциплин.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Консервация и реставрация живописи» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении рабочей области анализа	Способен изложить основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа, способен их сопоставить	Может дать критический анализ современным проблемам в заданной области анализа

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины на год составляет 14 зачетных единиц, 504 часа.

Объём дисциплины	Всего часов			
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Очно-заочная форма Обучения 2014	Заочная форма Обучения 2014
Общая трудоёмкость дисциплины	504	504	504	504
Контактная ¹ работа обучающихся с преподавателями (по видам аудиторных учебных занятий) – всего ² :	304	150	178	16
в том числе:				
лекции	18	10	8	4
практические занятия	286	140	170	12
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	200	354	326	56
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	экзамен	Экзамен	Экзамен	Экзамен

¹ Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобразования РФ от 19.12.2013 г.

² Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.

4.1. Структура дисциплины

Очное обучение

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа		
1	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	2	2	26	20	экзамен	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
2	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	3	4	40	30	зачет с оценкой	
3	Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.	4	-	60	30	экзамен	
4	Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.	5	3	60	30	зачет с оценкой	
5	Раздел 5. Восполнение утраченных частей памятника.	6	5	60	40	зачет с оценкой	
6	Раздел 6. Консервация и реставрация полихромной деревянной скульптуры.	7	2	20	30	зачет с оценкой	
7	Раздел 7. Основы экспертизы памятников иконописи.	8	2	20	20	экзамен	
	ИТОГО		18	286	200		

Очно-заочное обучение

№ п / п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успевае- мости	Формируе- мые ком- петенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа		
1.	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	3	10	20	50	экзамен	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
2.	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	4		20	54	зачет с оценкой	
3.	Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.	6		20	50	экзамен	
4.	Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.	7		20	50	зачет с оценкой	
5.	Раздел 5. Восполнение утраченных частей памятника.	8		20	50	зачет с оценкой	
6.	Раздел 6. Консервация и реставрация полихромной деревянной скульптуры.	9		20	50	зачет с оценкой	
7.	Раздел 7. Основы экспертизы памятников иконописи.	10		20	50	экзамен	
8.	ИТОГО		10	140	354		

Очно-заочное обучение

2014 года поступления							
№ п/ п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успевае- мости	Формируе- мые компе- тенции
			Лекции	Семинар Лабора- Прак- тич.	Самост. рабо- та		
1	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	3	8	10	36	экзамен	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
2	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	4		30	52	зачет с оценкой	
3	Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.	5		40		зачет с оценкой	
4	Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.	6		40	6	зачет с оценкой	
5	Раздел 5. Восполнение утраченных частей памятника.	7		30	36	зачет с оценкой	
6	Раздел 6. Консервация и реставрация полихромной деревянной скульптуры.	8		10	78	зачет с оценкой	
7	Раздел 7. Основы экспертизы памятников иконописи.	9		10	18	экзамен	
	ИТОГО		8	170	326		178

Заочное обучение 2014 года поступления

№ п/ п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успевае- мости	Формируе- мые ком- петенции
			Лекции	Семинар Лабораг. Практич.	Самост. работа		
1	Раздел 1. Теория, история и ме- тодология реставрации темпер- ной станковой живописи.	4		6	34	зачет с оценкой	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
2	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различ- ных основах.	4		6	78	зачет с оценкой	
3	Раздел 3. Удаление поверхност- ных загрязнений и потемневших слоёв лака.	5		16	34	экзамен	
4	Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.	6		16	44	зачет с оценкой	
5	Раздел 4. Глава I. Восполнение утраченных частей памятника.	7		22	113	экзамен	
6	Раздел 4. Глава II. Консервация и реставрация полихромной дере- вянной скульптуры.	9		12	52	экзамен	
7	Раздел 4. Глава III. Основы экс- пертизы памятников иконописи.	9		14	61		
ИТОГО				92	412		

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. (Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.)

Теоретические занятия (лекции).

Проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийной аппаратурой, в специализированных лабораториях и мастерских.

Лекция 1. Понятие об иконе. Значение, функции, история бытования. Икона в храме и домашнем быту. Икона как часть изобразительной системы оформления христианского храма.

Лекция 2. Средневековая христианская икона как материальный памятник.

Основа, грунт, красочный слой, виды лакового покрытия, оклады - их материалы, конструкция, способы приготовления. Исторический очерк.

Лекция 3. Техника иконописи. Западно-европейская средневековая, византийская и древнерусская иконопись. Сравнительный анализ техники живописи. Исторический обзор развития техники христианской иконописи.

Лекция 4. Причины и виды разрушений памятников темперной живописи на деревянных основах. Климатические, физические, биологические, механические и технологические факторы разрушения памятника и виды повреждений. Негативные последствия реставрационного вмешательства.

Лекция 5. Реставрационная деятельность как способ сохранения культурного наследия.

Ее основные закономерности и противоречия. Понятия о памятнике культуры и произведении искусства. Ценности и значения реставрируемого объекта.

Лекция 6. Понятие о консервации и реставрации произведений искусства. Виды и типы реставрационного воздействия на объект.

Лекция 7. Виды и типы реставрационного воздействия на объект.

Лекция 8. Основные методики консервации\реставрации.

Использование животных клеев, опыт применения воскосмоляных мастик, полимерные синтетические адгезивы и смолы. Современные материалы и обо-

рудование для консервации и реставрации памятников живописи на деревянной основе. Превентивная консервация: основы понятия, методы и сферы действия.

Лекция 9. История реставрации иконописи в России.

Роль исторической науки в сложении научной концепции реставрации памятников культуры. Цель реставрации памятника искусства как выражение общественной потребности. Обзор методов поновления икон и стенописей, методы церковно-археологической, музейной и антикварной реставрации. Научные принципы советской реставрационной школы 1920-80-х годов.

Лекция 10. Принципы современной научной реставрации памятников культуры.

Международные документы: Венецианская Хартия реставраторов 1964 года. Профессиональный и Этический кодексы реставратора. Роль реставратора в современном обществе и в процессе наследования культуры.

Лекция 11. Реставрация как комплексная научно-художественная прикладная дисциплина.

Реставрационная диагностика и экспертиза произведений искусства. Виды и общая характеристика технико-технологических исследований памятников иконописи. Средства физико-оптического контроля за качеством реставрационных операций.

Лекция 12. Реставрационная документация. Функции Реставрационного Совета. Роль реставратора в принятии решений. Составление плана работ.

Лекция 13. Хранение и перемещение. Основные нормы экспонирования, транспортировки и хранения произведений живописи на деревянных основах. Технические требования к сохранности предметов.

Лекция 14. Оборудование, инструменты и материалы реставрационной мастерской. Посещение реставрационных мастерских ведущих музеев.

- **Раздел 2. (Консервация темперной станковой живописи на различных основах.)**

Практические и семинарские занятия.

Практические занятия в сочетании с теоретическими лекциями. Проводятся в специализированных лабораториях и мастерских.

Занятие 1. Основные виды разрушений. Стратиграфия иконы. Схематическое представление разрушений. (Теоретическое занятие, лекция).

Занятие 2. Подготовка объекта к консервации:

- Составление текстовой документации;
- Фотофиксация объекта.

Занятие 3. Проведение лабораторных исследований, диагностика разрушений, определение состава грунта. Отбор проб для технико-технологической диагностики. Выполнение задания по приготовлению микрошлифов.

Занятие 4. Определение состава необходимых операций, их последовательности и расчёт приблизительной продолжительности. Подбор необходимых инструментов и приспособлений, приготовление необходимых материалов.

Занятие 5. Дезинфекция памятника.

Занятие 6. Проведение операций по простому укреплению разрушений левкаса и красочного слоя:

1. профилактическая заклейка.
2. способы пропитки рыхлых грунтов.
3. выравнивание и устранение деформаций левкаса.
4. подведение адгезивов с помощью инъекций в закрытые полости.
5. прессование укрепленных участков.
6. удаление укрепительных заклеек, остатков клея и поверхностных водоразмываемых загрязнений.

Применение различных инструментов и приборов.

Занятие 7. Укрепление открытых разломов грунта и красочного слоя, участков вздутий грунта с нахлестами и осыпями.

Занятие 8. Укрепление сложных видов разрушений левкаса и красочного слоя, удаление старых укрепительных заклеек с разрушенной поверхности, укрепление рыхлых левкасов, шелушений и грядков красочного слоя, укрепление живописи по золочению.

Занятие 9. Укрепление и восполнение повреждений, деформаций и утрат деревянной основы памятников иконописи.

Занятие 10. Укрепление размывающихся грунтов и расслоений в грунте, устранение негативных последствий прежних реставраций левкаса и красочного слоя иконы.

Занятие 11. Укрепление рельефных грунтов и полихромной деревянной пластики.

Занятие 12. Подведение реставрационного грунта в местах утрат, различные виды восполнения утрат грунта.

Занятие 13. Особо сложные случаи консервации памятников иконописи: полная или частичная замена основы, временное отслоение грунта и паволоки от основы в процессе консервации и другие. (Теоретическое занятие, лекция.)

Занятие 14. Завершение консервации объекта, подготовка к хранению и экспонированию. Составление отчетной реставрационной документации.

Занятие 15. Обзор методов оперативной и превентивной консервации памятников живописи на деревянной основе. (Теоретическое занятие, лекция.)

Итогом классных занятий по консервации является летняя учебная практика, в ходе которой полученные навыки применяются для консервации разрушающихся произведений.

● **Раздел 3. (Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.)**

Практические занятия в сочетании с теоретическими лекциями.

Занятие 1.

Введение.

- Теоретические основы и методология реставрационного вмешательства в структуры памятника. Исторический и эстетический аспекты реставрации. Моральная ответственность реставратора.

- Принципы и нормы раскрытия памятников искусства от позднейших наслоений и дополнений. Пределы вмешательства. Диагностика произведения. Физико-оптические методы исследования. Особенности фотофиксации и спе-

циальные виды фотосъемки.

- Технология и технические приемы раскрытия памятников темперной живописи. Обзор методик, растворителей и химикатов (жели и энзимы).

Оборудование мастерской и инструменты.

(Теоретическое занятие, лекция.)

Занятие 2. Подготовка к началу работ.

Последовательное выполнение на памятнике всего необходимого объема диагностических исследований. Разработка и обоснование программы работ по раскрытию авторской живописи.

Занятие 3. Удаление поверхностных водоразмываемых загрязнений. Удаление осмолившихся поверхностных загрязнений различными методами. Удаление старых заклеек с разрушенной и укрепленной поверхности. Удаление восковых пятен и других загрязнений требующих применения химикатов.

Очистка поверхности басмы, металлических окладов от загрязнений и темных лаков. Снятие оклада или басмы с иконы.

Занятие 4. Свойства различных лаковых пленок, их деградация. Подбор комбинаций растворителей. Методика механического удаления лаковых пленок, использование лазерных технологий очистки поверхности. Утоньшение и удаление слоев потемневшей олифы и лаков с поверхности иконы. Выравнивание лаковых пленок на различных поверхностях. Утоньшение потемневшего слоя позднего лака различными методами (механический, с применением химических растворителей). Контроль за операцией с помощью микроскопа и наблюдений в лучах ультрафиолетового спектра.

Удаление поздних лаковых слоев с поверхностей, имеющих различные технические и художественные характеристики. Использование желей для раскрытия авторской живописи от поздних слоев лаков. (Теоретическое занятие, лекция.)

Занятие 5. Составление отчетной документации, выполнение исследовательской фотофиксации.

Занятие 6. Знакомство с методами раскрытия памятников иконописи от

поздних записей и дополнений. Обзор методов. (Теоретическое занятие, лекция.)

Занятие 7. Пробное удаление частичных прописей, лежащих поверх олифных прослоек. Диагностика, подготовка инструмента, химикаты, работа с микроскопом. Удаление записей на масляном связующем, лежащих поверх темперной живописи.

Удаление наслоений и вставок позднего левкаса.

Занятие 8. Составление отчётной документации и исследовательской фотофиксации.

Занятие 9. Составление исторической справки. (Теоретическое занятие. Лекция)

- **Раздел 4. Глава I. (*Раскрытие авторской живописи от поздних записей, наслоений и дополнений.* Практические занятия в сочетаниях с теоретическими лекциями.)**

Занятие 1. Методология раскрытия памятников искусства от поздних записей, наслоений и дополнений. (Теоретическое занятие, лекция.)

Занятие 2. Выполнение комплекса предварительных исследований и анализ результатов диагностики памятника искусства. Подготовка задания и плана реставрационных работ по раскрытию произведения от поздних записей и дополнений.

Занятие 3. Выбор участка для пробного раскрытия, пробные шурфы. По-слойное удаление многослойных записей с авторской живописи. Анализ исторической ценности удаляемых слоев и фрагментов.

Занятие 4. Раскрытие с помощью растворителей: подбор оптимальных химических составов. Механические способы удаления наслоений. Использование паст и гелей.

Занятие 5. Работа с микроскопом. Особенности методики раскрытия, инструменты и освещение.

Занятие 6. Методы удаления записей на различных связующих. Удаление

частичных и сплошных записей. Расточка и разрядка поздних наслоений.

Занятие 7. Методика удаления темперных записей.

Занятие 8. Удаление записей с различных поверхностей, в том числе рельефных.

Занятие 9. Случаи сохранения фрагментов поздних записей и дополнений. Исторические и художественные ценности фрагмента, проблемы аутентичности и достоверности. Анализ ценностных противоречий. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 10. Методы расслоения и переноса разновременных слоев живописи на новое основание. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 11. Частичное и полное раскрытие памятника. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 12. Раскрытие участков авторской живописи, выполненной на различных связующих, с применением лессировок и органических красителей, раскрытие участков золочения.

Занятие 13. Документирование и фотофиксация процессов раскрытия памятника. Методы физико-оптического контроля за качеством раскрытия. Теоретическое занятие (лекция). Практическое занятие.

• **Раздел 4. Глава II. (Восполнение утраченных частей памятника).**

Занятие 1. Культурно-социальные и художественно-исторические ценности памятника культуры. Подлинность памятника культуры и специфика произведения искусства как объекта реставрации. Подлинность историческая и художественная. Реставрация как проблема процесса наследования и развития культуры. Интерпретация памятника в процессе реставрации как неизбежный риск. Нравственная ответственность реставратора. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 2. Методология восполнения утрат памятника искусства. Проблема интеграции фрагментов поврежденного памятника искусства. Потенциальное единство художественного произведения и достоверность восполнений формы. Сочетание исторического и эстетического подходов в решении проблемы интеграции фрагментов. Принцип локализации и выделения (дифференциации)

участков восполнения. Восполнение утрат как задача превентивной консервации: технические и художественные аспекты. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 3. Изучение природы цвета и основных закономерностей оптического смешения цветов, их контрастного действия, изменений цвета под влиянием других, соседних с ним, цветов. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 4. Изучение исторически сложившихся методов восполнения утрат в живописи. Их достоинства и недостатки. Изучение ныне существующих методов восполнения утрат. Их принципиальные различия.

Археологический подход в реставрации произведений живописи. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 5. Различные варианты условного восполнения утрат: приемы тональной заливки, отдельной цветовой штриховки, тонирование утрат в технике пуантели. Теоретическое занятие (лекция). Практическое занятие.

Занятие 6. Влияние методов восполнения утрат на восприятие произведения. Выбор методики восполнения утрат в зависимости от конфигурации утраты, ее размера и сложности изобразительной формы. Классификация утрат, уровни достоверности воспроизведения утраченной изобразительной формы. Теоретическое занятие (лекция). Практическое занятие.

Занятие 7. Реконструкция авторского изображения в технике и стиле оригинала. Ограничение реконструкции пределами утраты, эстетические и этические аспекты реконструкции. Необходимость надления восстановленной формы признаками современного реставрационного вмешательства. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 8. Примеры использования различных методов с детальным рассмотрением репродукций и оригиналов. Анализ типов восполнения утрат основы, грунта и красочного слоя. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 9. Материалы и технологии, используемые при восполнении утрат. Принцип обратимости как решающий аргумент при выборе реставрационных материалов. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 10. Отработка различных способов нанесения краски на заранее

подготовленных тестовых поверхностях. Отработка приемов заливки тоном поверхности, приемы отдельного нанесения цвета в технике штриховки и пуантели.

Занятие 11. Типы и виды восполнения утрат грунта. Восполнение реставрационного грунта в местах утрат на произведении иконописи в соответствии с выбранным методом восполнения утрат. Воспроизведение фактуры грунта, имитация рельефа красочного слоя. Восполнение утраты произведения иконописи в соответствии с ранее выполненным эскизом. Восполнение утрат на различных поверхностях разной конфигурации.

Выполнение различных типов восполнения утраченного изображения с различной степенью приближения к оригиналу: нейтральное тонирование, восстановление цвето-тонального единства композиции, частичное восстановление рисунка и пластики оригинала, реконструкция утраченного фрагмента с имитацией рисунка и пластики оригинала.

• **Раздел 4. Глава III. (Основы экспертизы памятников иконописи).**

Занятие 18. Принципы датирования и атрибуции памятников иконописи. Технологические и стилистические особенности икон различных школ и исторических периодов. Теоретическое занятие (лекция).

Занятие 19. Методика экспертизы. Признаки подделки или позднейшей имитации оригинала. Способы и методы диагностики. Определение подлинности материальной структуры иконы. Теоретическое занятие (лекция).

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п / п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
	Раздел 1	Понятие об иконе. Значение, функции, история бытования. Икона в храме и домашнем быту.	лекция	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Средневековая христианская икона как материальный памятник. Основа, грунт, красочный слой, виды лакового покрытия, оклады — их материалы, конструкция, способы приготовления. Исторический очерк.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

	Техника иконописи. Западноевропейская средневековая, византийская и древнерусская иконопись. Сравнительный анализ техники живописи. Исторический обзор техники христианской иконописи.	лекция	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Причины и виды разрушений памятников темперной живописи на деревянных основах. Климатические, физические, биологические, механические и технологические факторы разрушения памятника и виды повреждений. Негативные последствия реставрационного вмешательства.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Реставрационная деятельность как способ сохранения культурного наследия. Ее основные закономерности и противоречия. Понятия о памятнике культуры и произведении искусства. Ценности и значения реставрируемого объекта.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Понятие о консервации и реставрации произведений искусства.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Виды и типы реставрационного воздействия на объект.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Основные методики консервации/ реставрации. Использование животных клеев, опыт применения воскосмоляных мастик, полимерные синтетические адгезивы и смолы. Современные материалы и оборудование для консервации и реставрации памятников живописи на деревянной основе. Превентивная консервация: основы понятия, методы и сферы действия.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	История реставрации иконописи в России. Роль исторической науки в сложении научной концепции реставрации памятников культуры. Цель реставрации памятника искусства как выражение общественной потребности. Обзор методов поновления икон и стенописей, методы церковно-археологической, музейной и антикварной реставрации. Научные принципы советской реставрационной школы 1920-80-х годов.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Принципы современной научной реставрации памятников культуры. Международные документы: Венецианская Хартия реставраторов 1964 года. Профессиональный и Этический кодексы реставратора. Роль реставратора в современном обществе и в процессе наследования культуры.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

		Реставрация как комплексная научно-художественная прикладная дисциплина. Реставрационная диагностика и экспертиза произведений искусства. Виды и общая характеристика технико-технологических исследований памятников иконописи. Средства физико-оптического контроля за качеством реставрационных операций.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Реставрационная документация. Функции Реставрационного Совета. Роль реставратора в принятии решений. Составление плана работ.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Хранение и перемещение. Основные нормы экспонирования, транспортировки и хранения произведений живописи на деревянных основах. Технические требования к сохранности предметов.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Оборудование, инструменты и материалы реставрационной мастерской. Посещение реставрационных мастерских ведущих музеев.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Икона как часть изобразительной системы оформления христианского храма	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Раздел 2	XVIII век – период становления реставрационного дела в России. Предпосылки. Семен Федорович Щедрин – первый русский мастер по «сохранению и поправлению старых картин».	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Европейская реставрация станковой темперной живописи ко второй половине XVIII века. Направления развития, обзор достижений.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Техническая реставрация станковой темперной живописи как основа реставрационной деятельности в Европе в I пол. XIX века.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Развитие реставрации станковой темперной живописи в России.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Основные виды разрушений. Стратиграфия иконы. Схематическое представление разрушений.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Подготовка объекта к консервации: 1. Составление текстовой документации 2. Фотофиксация объекта.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Проведение лабораторных исследований, диагностика разрушений, определение состава грунта. Отбор проб для технико-технологической диагностики. Выполнение задания по приготовлению микрошлифов.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

	Определение состава необходимых операций, их последовательности и расчёт приблизительной продолжительности. Подбор необходимых инструментов и приспособлений, приготовление необходимых материалов.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Дезинфекция памятника.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Проведение операций по простому укреплению разрушений левкаса и красочного слоя: 1. профилактическая заклейка. 2. способы пропитки рыхлых грунтов. 3. выравнивание и устранение деформаций левкаса. 4. подведение адгезивов с помощью инъекций в закрытые полости. 5. прессование укрепленных участков. 6. удаление укрепительных заклеек, остатков клея и поверхностных водоразмываемых загрязнений. применение различных инструментов и приборов.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Укрепление открытых разломов грунта и красочного слоя, участков вздутий грунта с нахлестами и осыпями.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Укрепление сложных видов разрушений левкаса и красочного слоя, удаление старых укрепительных заклеек с разрушенной поверхности, укрепление рыхлых левкасов, шелушений и грядок красочного слоя, укрепление живописи по золочению.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Укрепление и восполнение повреждений, деформаций и утрат деревянной основы памятников иконописи.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Укрепление размывающихся грунтов и расслоений в грунте, устранение негативных последствий прежних реставраций левкаса и красочного слоя иконы.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Укрепление рельефных грунтов и полихромной деревянной пластики.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Подведение реставрационного грунта в местах утрат, различные виды восполнения утрат грунта.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Особо сложные случаи консервации памятников иконописи: полная или частичная замена основы, временное отслоение грунта и паволоки от основы в процессе консервации и другие.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

		Завершение консервации объекта, подготовка к хранению и экспонированию. Составление отчетной реставрационной документации.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Обзор методов оперативной и превентивной консервации памятников живописи на деревянной основе.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Раздел 3.	Введение. 1. Теоретические основы и методология реставрационного вмешательства в структуры памятника. Исторический и эстетический аспекты реставрации. Моральная ответственность реставратора. 2. Принципы и нормы раскрытия памятников искусства от позднейших наслоений и дополнений. Пределы вмешательства. Диагностика произведения. Физико-оптические методы исследования. Особенности фотофиксации и специальные виды фотосъемки. 3. Технология и технические приемы раскрытия памятников темперной живописи. Обзор методик, растворителей и химикатов (жели и энзимы). 4. Оборудование мастерской и инструменты.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Подготовка к началу работ. Последовательное выполнение на памятнике всего необходимого объема диагностических исследований. Разработка и обоснование программы работ по раскрытию авторской живописи.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Удаление поверхностных водоразмываемых загрязнений. Удаление осмолившихся поверхностных загрязнений различными методами. Удаление старых заклеек с разрушенной и укрепленной поверхности. Удаление восковых пятен и других загрязнений требующих применения химикатов. Очистка поверхности басмы, металлических окладов от загрязнений и темных лаков. Снятие оклада или басмы с иконы.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Свойства различных лаковых пленок, их деградация. Подбор комбинаций растворителей. Методика механического удаления лаковых пленок, использование лазерных технологий очистки поверхности.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

		Утоньшение и удаление слоев потемневшей олифы и лаков с поверхности иконы. Выравнивание лаковых пленок на различных поверхностях. Утоньшение потемневшего слоя позднего лака различными методами (механический, с применением химических растворителей). Контроль за операцией с помощью микроскопа и наблюдений в лучах ультрафиолетового спектра. Удаление поздних лаковых слоев с поверхностей, имеющих различные технические и художественные характеристики. Использование желей для раскрытия авторской живописи от поздних слоев лаков.		
		Составление отчетной документации, выполнение исследовательской фотофиксации.		(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Знакомство с методами раскрытия памятников иконописи от поздних записей и дополнений. Обзор методов.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Пробное удаление частичных прописей, лежащих поверх олифных прослоек. Диагностика, подготовка инструмента, химикаты, работа с микроскопом. Удаление записей на масляном связующем, лежащих поверх темперной живописи. Удаление наслоений и вставок позднего левкаса.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Составление отчетной документации и исследовательской фотофиксации.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Составление исторической справки.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Раздел 4. Глава I.	Методология раскрытия памятников искусства от поздних записей, наслоений и дополнений.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Выполнение комплекса предварительных исследований и анализ результатов диагностики памятника искусства. Подготовка задания и плана реставрационных работ по раскрытию произведения от поздних записей и дополнений.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Выбор участка для пробного раскрытия, пробные шурфы. Послойное удаление многослойных записей с авторской живописи. Анализ исторической ценности удаляемых слоев и фрагментов.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Раскрытие с помощью растворителей:	практика	(ОПК-2)

		подбор оптимальных химических составов. Механические способы удаления наслоений. Использование паст и гелей.		(ПК-1) (ПК-4)
		Работа с микроскопом. Особенности методики раскрытия, инструменты и освещение.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Методы удаления записей на различных связующих. Удаление частичных и сплошных записей. Расточка и разрядка поздних наслоений.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Методика удаления темперных записей.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Удаление записей с различных поверхностей, в том числе рельефных.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Случаи сохранения фрагментов поздних записей и дополнений. Исторические и художественные ценности фрагмента, проблемы аутентичности и достоверности. Анализ ценностных противоречий.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Методы расслоения и переноса разновременных слоев живописи на новое основание.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Частичное и полное раскрытие памятника.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Раскрытие участков авторской живописи, выполненной на различных связующих, с применением лессировок и органических красителей, раскрытие участков золочения.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Документирование и фотофиксация процессов раскрытия памятника. Методы физико-оптического контроля за качеством раскрытия.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Раздел 4 Глава II.	Культурно-социальные и художественно-исторические ценности памятника культуры. Подлинность памятника культуры и специфика произведения искусства как объекта реставрации. Подлинность историческая и художественная. Реставрация как проблема процесса наследования и развития культуры. Интерпретация памятника в процессе реставрации как неизбежный риск. Нравственная ответственность реставратора.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Методология восполнения утрат памятника искусства. Проблема интеграции фрагментов поврежденного памятника искусства. Потенциальное единство ху-	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

	дожественного произведения и достоверность восполнений формы. Сочетание исторического и эстетического подходов в решении проблемы интеграции фрагментов. Принцип локализации и выделения (дифференциации) участков восполнения. Восполнение утрат как задача превентивной консервации: технические и художественные аспекты.		
	Изучение природы цвета и основных закономерностей оптического смешения цветов, их контрастного действия, изменений цвета под влиянием других, соседних с ним, цветов.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Изучение исторически сложившихся методов восполнения утрат в живописи. Их достоинства и недостатки. Изучение ныне существующих методов восполнения утрат. Их принципиальные различия. Археологический подход в реставрации произведений живописи.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Различные варианты условного восполнения утрат: приемы тональной заливки, раздельной цветовой штриховки, тонирование утрат в технике пуантели.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Влияние методов восполнения утрат на восприятие произведения. Выбор методики восполнения утрат в зависимости от конфигурации утраты, ее размера и сложности изобразительной формы. Классификация утрат, уровни достоверности воспроизведения утраченной изобразительной формы.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Реконструкция авторского изображения в технике и стиле оригинала. Ограничение реконструкции пределами утраты, эстетические и этические аспекты реконструкции. Необходимость наделения восстановленной формы признаками современного реставрационного вмешательства.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Примеры использования различных методов с детальным рассмотрением репродукций и оригиналов. Анализ типов восполнения утрат основы, грунта и красочного слоя.	лекция/ семинар	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Материалы и технологии, используемые при восполнении утрат. Принцип обратимости как решающий аргумент при выборе реставрационных материалов.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Подготовка визуальной компьютерной	лекция/	(ОПК-2)

		модели. Теоретическое занятие (лекция).	практика	(ПК-1) (ПК-4)
		Изучение общих принципов цифрового изображения и вывода на печать.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Обработка цифровой фотографии, редактирование тональности и цвета.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Подбор возможных аналогов для реконструкции.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Выполнение цифрового эскиза. Техника виртуального восполнения утрат.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Отработка различных способов нанесения краски на заранее подготовленных тестовых поверхностях. Отработка приемов заливки тоном поверхности, приемы разделного нанесения цвета в технике штриховки и пуантели.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Типы и виды восполнения утрат грунта. Восполнение реставрационного грунта в местах утрат на произведении иконописи в соответствии с выбранным методом восполнения утрат. Воспроизведение фактуры грунта, имитация рельефа красочного слоя. Восполнение утраты произведения иконописи в соответствии с ранее выполненным эскизом. Восполнение утрат на различных поверхностях разной конфигурации. Выполнение различных типов восполнения утраченного изображения с различной степенью приближения к оригиналу: нейтральное тонирование, восстановление цвето-тонального единства композиции, частичное восстановление рисунка и пластики оригинала, реконструкция утраченного фрагмента с имитацией рисунка и пластики оригинала.	практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
	Раздел 4. Глава III.	Принципы датирования и атрибуции памятников иконописи. Технологические и стилистические особенности икон различных школ и исторических периодов.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)
		Методика экспертизы. Признаки подделки или позднейшей имитации оригинала. Способы и методы диагностики. Определение подлинности материальной структуры иконы.	лекция/ практика	(ОПК-2) (ПК-1) (ПК-4)

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль:

- просмотр работ на практических занятиях;
- просмотр домашних работ.

Промежуточный контроль:

- промежуточный просмотр (творческий обход) работ.

Итоговый контроль

- I курс- контроль освоения материала проводится по устным / письменным ответам на вопросы в ходе экзамена. Вопросы экзамена могут являться способом самоконтроля в ходе обучения.
- II курс- формой итогового контроля является оценка, выставляемая в ходе экзаменационного просмотра. При выставлении оценки учитывается:
 - качество выполнения и прилежание при работе над каждым заданием;
 - способность студента устно \ письменно обосновать необходимость и смысл выполняемых им действий;
 - логичность, последовательность и грамотность при ведении реставрационной документации, включая фотофиксацию;
 - посещаемость занятий;
- III, IV курс- формой итогового контроля является экзамен. При выставлении оценки учитывается:
 - качество выполнения и прилежание при работе над каждым заданием;
 - способность студента устно \ письменно обосновать необходимость и смысл выполняемых им действий;
 - наличие и качество выполнения исторической справки;
 - логичность, последовательность и грамотность при ведении реставрационной документации, включая фотофиксацию;

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

Вопросы экзамена могут являться способом самоконтроля в ходе обучения.

Список вопросов для зачета:

1. Основные цели в реставрации памятников культуры.

2. Конструкция иконной доски. Исторические особенности обработки иконных досок.
3. Основные нормы современной научной реставрации памятников искусства.
4. Нормы и правила реставрационной фотофиксации.
5. Принципы и методы восполнения утрат на памятниках иконописи.
6. Различные направления в реставрации древнерусской живописи в конце 19 – начала 20 вв.
7. Основные причины и виды разрушений темперной живописи.
8. Правила ведения и состав реставрационной документации
9. Требования, предъявляемые к реставрационным материалам.
10. Понятие о реставрации памятников искусства. Основные типы реставрационного воздействия.
11. Особенности поновления икон.
12. Методика укрепления иконописи
13. Характеристика церковно-археологической реставрации
14. Археологические подходы и принципы в реставрации

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания

Курсовой проект проводится по реставрируемому памятнику, оценивается на итоговом обходе (творческом обходе), по окончанию курса.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

- Посещение постоянных экспозиций музеев.
Рассмотрение художественных экспонатов с точки зрения выполненной реставрации.
Оценка, в том числе и критическая результатов реставрации. На начальном этапе обучения (I курс) необходимо самостоятельное конспектирование рекомендованной литературы и воспитание критического отношения к советам различных интернет источников, в связи с большим количеством спорных по качеству публикаций.
- Различные составляющие разделов могут быть использованы при написании курсовых работ на тему реставрации, истории искусства и техники живописи, использованы в качестве основы для подготовки методических обоснований реставрации того или иного объекта, подготовки программы индивидуальных стажировок сотрудников учреждений культуры.

На данном этапе самостоятельная / дополнительная работа над произведением без участия преподавателя не допускается, так как может привести к серь-

езным повреждениям объекта реставрации. Каждая операция должна быть согласована с педагогом и должна соответствовать решению Реставрационного совета. Не согласованное воздействие на объект консервации является серьезным методическим нарушением, что обязательно учитывается при выставлении оценки. Чтение источников из списка рекомендованной литературы приветствуется. Применение почерпнутых знаний на практике должны в обязательном порядке обсуждаться и согласовываться с преподавателем.

Самостоятельные занятия могут включать ознакомление с реставрационной документацией различных учреждений культуры, включая зарубежные. Также необходим подбор (посещение библиотек и музеев) материала для составления исторической справки.

Раздел 4 Глава II – самостоятельное изучение программ растровой графики, выполнение виртуальных эскизов реконструкций различных произведений.

5.3. Промежуточный контроль: зачет с оценкой/экзамен

Перечень вопросов к зачету, экзамену

Список вопросов для зачета:

1. Основные цели в реставрации памятников культуры.
2. Конструкция иконной доски. Исторические особенности обработки иконных досок.
3. Основные нормы современной научной реставрации памятников искусства.
4. Нормы и правила реставрационной фотофиксации.
5. Принципы и методы восполнения утрат на памятниках иконописи.
6. Различные направления в реставрации древнерусской живописи в конце 19 – начала 20 вв.
7. Основные причины и виды разрушений темперной живописи.
8. Правила ведения и состав реставрационной документации
9. Требования, предъявляемые к реставрационным материалам.
10. Понятие о реставрации памятников искусства. Основные типы реставрационного воздействия.
11. Особенности поновления икон.
12. Методика укрепления иконописи
13. Характеристика церковно-археологической реставрации
14. Археологические подходы и принципы в реставрации.

Список вопросов к экзамену:

1. Общие положения и понятия консервации и реставрации.
2. Историческая эволюция практики и теории реставрации и консервации

как процесс

формирования их научных принципов.

3. История возникновения и развития отечественных реставрационных центров. Реставрационные центры в музеях.

4. Отдел научной реставрации Государственного Исторического музея.

5. Состояние проблемы развития теории и методологии реставрации.

6. Становление основных принципов теории и методологии реставрации в России и за рубежом.

7. Сущность профессии консерватора-реставратора.

8. "Кодекс этики" Комитета по консервации Международного Совета по делам музеев (ИСОМ).

9. Этические кодексы реставраторов в странах Европы: общие черты и особенности.

10. Кодекс реставратора Санкт-Петербурга.

11. Проблемы и задачи полевой консервации.

12. Выемка из земли археологических материалов.

13. Полевая обработка археологического металла.

14. Полевая консервация изделий из текстиля, кости, кожи и дерева.

15. Породы и факторы разрушения камня. Категории археологических изделий из камня.

16. Способы очистки каменных изделий.

17. Состав стекла и эмали (хрусталя) и основные факторы их разрушения.

Способы

реставрации стекла и эмали.

18. Керамические материалы и воздействие на них окружающей среды.

19. Последовательность реставрации и консервация керамики.

20. Состав кости и факторы разрушения.

21. Реставрация костяных археологических предметов.

22. Структура животной кожи и факторы ее разрушения.

23. Реставрация и консервация археологических изделий из кожи.

24. Строение древесины и коры. Факторы разрушения.

25. Реставрация и консервация дерева и бересты.

26. Виды тканей растительного и животного происхождения и факторы их разрушения.

27. Последовательность реставрации и консервация ткани.

28. Свойства меди и ее сплавов. Основные стадии коррозии меди и бронзы.

29. Последовательность реставрации и консервация изделий из меди и бронзы.

30. Свойства олова и свинца. Факторы разрушения изделий из олова и свин-

ца.

31. Реставрация и консервация изделий из олова и свинца.

32. Структура железа и факторы его разрушения в окружающей среде Основные стадии коррозии железа.

33. Последовательность реставрации и консервация железных археологических предметов.

34. Свойства золота и серебра. Факторы разрушения серебра.

35. Реставрация и консервация изделий из серебра.

36. Сплавы золота с другими металлами и методы их очистки.

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№1

1. Этические кодексы реставраторов в странах Европы: общие черты и особенности;
2. Виды тканей растительного и животного происхождения и факторы их разрушения.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№2

1. Свойства олова и свинца. Факторы разрушения изделий из олова и свинца;
2. Способы очистки каменных изделий.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№3

1. Отдел научной реставрации Государственного Исторического музея;
2. Структура железа и факторы его разрушения в окружающей среде Основные стадии коррозии железа.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№4

1. Состав стекла и эмали (хрустала) и основные факторы их разрушения. Способы реставрации стекла и эмали;
2. Состояние проблемы развития теории и методологии реставрации.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№5

1. Последовательность реставрации и консервация ткани;
2. Свойства золота и серебра. Факторы разрушения серебра.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№6

1. Реставрация костяных археологических предметов;
2. Реставрация и консервация изделий из серебра.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№7

1. Свойства меди и ее сплавов. Основные стадии коррозии меди и бронзы;
2. Общие положения и понятия консервации и реставрации.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№8

1. Структура животной кожи и факторы ее разрушения;
2. Керамические материалы и воздействие на них окружающей среды

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№9

1. Реставрация и консервация дерева и бересты;
2. Становление основных принципов теории и методологии реставрации в России и за Рубежом.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№10

1. Историческая эволюция практики и теории реставрации и консервации как процесс формирования их научных принципов;
2. Реставрация и консервация изделий из олова и свинца.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№11

1. Сущность профессии консерватора-реставратора;
2. Сплавы золота с другими металлами и методы их очистки.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№12

1. "Кодекс этики" Комитета по консервации Международного Совета по делам музеев (ICOM);
2. Проблемы и задачи полевой консервации.

Зав.кафедрой РЖ _____/Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

1. Кодекс реставратора Санкт-Петербурга;
2. Последовательность реставрации и консервация железных археологических предметов.

Зав.кафедрой РЖ _____ /Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

1. Выемка из земли археологических материалов;
2. Полевая обработка археологического металла.

Зав.кафедрой РЖ _____ /Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

1. Породы и факторы разрушения камня. Категории археологических изделий из камня;
2. Состав кости и факторы разрушения.

Зав.кафедрой РЖ _____ /Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

1. Полевая консервация изделий из текстиля, кости, кожи и дерева;
2. Последовательность реставрации и консервация изделий из меди и бронзы.

Зав.кафедрой РЖ _____ /Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

1. Реставрация и консервация дерева и бересты;
2. Последовательность реставрации и консервация керамики.

Зав.кафедрой РЖ _____ /Н.В. Регинская

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

1. Реставрация и консервация археологических изделий из кожи;
2. Строение древесины и коры. Факторы разрушения.

Зав.кафедрой РЖ _____ /Н.В. Регинская

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Михеев В.Л. Экспертиза и реставрация народных икон: учебное пособие для вузов / В.Л. Михеев, Н.В.Регинская, Ю.С. Савельева. - Санкт-Петербург: Изд-во РГГМУ, 2017. - 208 с.: ил.

б) дополнительная литература:

Пиотровский М.Б. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - Гл. 5.1 : Проблема "оригинал - копия" в информационную эпоху. - С.130-138. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=366628>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. www/icon-art/info/book_contents/php?lng=ru&book_id=7
2. [www/russiancity.ru/books/b57.htm#c3](http://www.russiancity.ru/books/b57.htm#c3)
3. rusarch.ru/thema.htm
4. www.orthodox-institute.ru/ikonopis/
5. www.art-sobor.ru/archives/1003
6. <http://www.getty.edu/>
7. <http://www.souzmuseum.ru/>

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В данной программе предпринята попытка систематизировать и осмыслить имеющийся теоретический и практический материал по реставрации станковой темперной живописи, овладеть соответствующими навыками и глоссарием профессиональных терминов.

Успешное достижение выше указанных целей **практических занятий** возможно только при достаточной теоретической подготовке студентов, актуализации их когнитивных и творческих способностей, заинтересованности студентов в исследовательской деятельности, как в последовательно выстроенном процессе,

так и результате практической работы. Оценивание результатов практических занятий со студентами представляет собой очень важную задачу для преподавателя. Среди основных функций, на выполнение которых направлена проверка знаний, умений и навыков, формируемых компетенций студентов, можно выделить, не только контролирующую, но и обучающую, воспитательную. Уровень усвоения студентами знаний помогает определить преподавателю контролирующая функция. Контролирующая функция проверки заключается в установлении преподавателем степени усвоения студентами учебного материала. В свою очередь обучающая функция контроля позволяет понять преподавателю, справился ли студент с выполнением задания, насколько успешно он сумел использовать в своей работе способы учебной и практической деятельности. Под воспитательной функцией подразумевается комплексное, систематическое и последовательное наблюдение за выполнением студентами заданий, доведения до их сведения в аргументированной форме допущенных ими ошибок и неточностей, поощрение за положительные результаты, мотивация и стимулирование студентов к дальнейшей самостоятельной, исследовательской, творческой деятельности, которая четко спланирована и организована.

Учебно-методический материал и наглядные пособия:

- Текстовая план-схема описания сохранности произведения, помогающая студенту последовательно составлять документацию;
- стратиграфическое изображение иконы, позволяющее наглядно представлять структуру произведения. Сопровождается пояснительными надписями;
- Иллюстрации с изображением основных видов разрушений в виде схем, с пояснительными надписями;
- Рекомендуемая литература на электронном носителе.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	Лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-консультация, информационная лекция.	<ul style="list-style-type: none"> – Текстовая план-схема описания сохранности произведения, помогающая студенту последовательно составлять документацию; – стратиграфическое изображение иконы, позволяющее наглядно представлять структуру произведения. Сопровождается пояснительными надписями; <ul style="list-style-type: none"> – Иллюстрации с изображением основных видов разрушений в виде схем, с пояснительными надписями; – Рекомендуемая литература на электронном носителе.
Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении практических работ.	
Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.		
Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.		
Раздел 4. Глава I. Восполнение утраченных частей памятника.		
Раздел 4. Глава II. Консервация и реставрация полихромной деревянной скульптуры.		
Раздел 4. Глава III. Основы экспертизы памятников иконописи.		

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Помещение для самостоятельной работы студентов.

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

Глоссарий (перечень определений, терминов и сокращений).

Археологический метод	предотвратить их разрушение, одновременно при реставрации должна быть выявлена форма предмета, детали рельефа и пр.
Басма	серовато-зелёный порошок из листьев индиго, растущего в тропическом климате. Представляет собой натуральную растительную краску
Грунт	в живописи, промежуточный слой, наносимый на основу (поверхность стены, доски, холста, картона) с целью обеспечить её прочную связь с красочным слоем, а также создать для живописи, желаемые цветовой фон (белый, коричневый, серый) и фактуру (гладкую, зернистую и др.)
Грунт левкасный	род жидкой шпаклевки, мел с клеем, для подготовки под краску и позолоту.
Грунт эмульсионный	грунт, который приготавливают на эмульсиях из клея и масла, где масло в виде мельчайших частиц, во взвешенном состоянии, находится в жидком клеевом растворе
Датирование	метод определения возраста различных объектов
Диагностика	всестороннее, систематическое изучение объекта. Включающее в себя историческое исследование, исследование состояния объекта и необходимость реставрации
Живопись	вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую поверхность
Изображение	объект, образ, явление, в той или иной степени подобное изображаемому или самому процессу их создания
Икона	священное изображение лиц или событий библейской или церковной истории
Имитация	или подражание уподобление чему-либо, воспроизведение, повторение, копирование
Казеиновый клей	(экстра и обыкновенный) клей получают из смеси казеина и солей щелочных металлов или извести.
Калька	тонкая полупрозрачная бумага.
Клеи искусственные	растворы полимеров в воде. Применяются двух видов: карбоксилметилцеллюлоза — продукт химической переработки древесной целлюлозы желтого цвета. Она мало подвержена гниению, способна набухать и растворяться в воде; метилцеллюлоза по своим свойствам отличается большей стойкостью к действию кислот, щелочей.
Клеи синтетические	то полимеры, обладающие высокой клеящей способностью; применяют в виде эмульсий, водных или спиртовых растворов;

Клей костный	продукт переработки клеящего вещества, извлекаемого из обезжиренных костей. К нему предъявляют определенные требования в отношении внешнего вида, отсутствия посторонних примесей, гнилостного запаха.
Клей мездровый	изготавливают развариванием в воде кожных покровов животных с последующей сушкой раствора. Клей мездровый выпускают плиточный, дробленый и чешуйчатый.
Композиция	организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность
Консервация	метод реставрации, заключающийся в сохранении памятника в дошедшем до нас виде.
Копирование	процесс изготовления копии, то есть воспроизведения объекта, процесса.
Костный клей	твердый плиточный, крупнодробленый и галера (клей-студень), вырабатываемый из обезжиренных и отполированных костей животных, путем их выпаривания.
Красочный слой	нанесенные в определенной последовательности слои красок, состоящие из связующего и пигментов.
Лаки и политуры спиртовые	растворы природных и искусственных полимеров в спирте.
Лаки масляно – смоляные	представляют собой растворы в органических натуральных растворителях или полимерах, модифицированных высыхающими маслами.
Маслянные краски	ряд лакокрасочных материалов, представляющих собой суспензии неорганических пигментов и наполнителей в высыхающих растительных маслах или олифах (чаще всего комбинированной или синтетической либо на основе алкидных смол), иногда с добавкой вспомогательных веществ. Применяются в живописи или для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, в зависимости от вида краски
Мездровый клей	твердый плиточный, дробленый и чешуйчатый клей, получаемый путем разваривания с водой мездры, силковой обрезки, обрезков пергаментных кож, головок, лапок и обрезков шкур и последующего сгущения полученного раствора высушивания
Микрошлиф	это специально подготовленный образец металла или сплава
Олифа	плёнкообразующие вещества (прозрачные жидкости от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол

Олифы	связующие, получаемые из высыхающих масел (льняного, конопляного, тунгового и др.), образуют после отверждения в топких слоях прочные и эластичные покровные материалы. В отличие от лаков олифы дают обычно медленно сохнущие покрытия умеренного блеска и разлива.
Оптическое смешение цветов	лучи света, соответствующие разным цветовым раздражителям, действуют на одни и те же участки сетчатки глаза одновременно или с малым интервалом времени, за счет чего появляется ощущение определенного цвета.
Оригинал	первоначальный, подлинный, изобразительные оригиналы, по характеру содержащихся в них элементов, могут быть штриховыми и полутоновыми, черно-белыми и цветными; по технике исполнения — рисунки, фотографии, полиграфические оттиски или компьютерная графика
Памятник	объект, являющийся частью культурного наследия страны, народа, человечества
Пенен	важный компонент смолы хвойных деревьев, скипидара; эфирные масла многих растений содержат пинены. Пинены хорошо распознаются насекомыми и являются важным регулятором их химической коммуникации
Подделка	или фальсификация подделка, выдаваемая за настоящую вещь, изменение вида или свойства предметов
Подлинник	Подлинная вещь, не копия (оригинал)
Подлинность	Оригинальность, отсутствие подделки
Профилактическая заклепка	Временная консервация деформаций (отставаний, разного рода вздутий и т.п.) красочного слоя и грунта, лежащего на павлолке или на деревянной основе, имеющая целью приостановить их дальнейшее развитие; Закрепление поверхности произведения на время работ по укреплению
Пуантилизм	стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма
Разбавитель	жидкие вещества, хорошо растворяющие смолы и масла (связующие вещества) и вводимые в красочную пасту для снижения вязкости.
Реставрация	укрепление и восстановление памятников истории, культуры и искусства, поврежденных, искаженных или разрушенных: временем; - вредными условиями бытования;
Связующие	непрерывные фазы, обеспечивающие связность дискретных элементов или частиц наполнителя и сплошность материала как целого
Связующие	служат для связывания частиц пигмента между собой и окрашиваемой поверхностью и делятся на следующие группы: клеевые, масляные (олифы, лака и эмульсион-

	ные).
Слои	последовательно нанесенные на поверхность основы в различных комбинациях материалы
Структура	внутреннее устройство, пространственное строение чего-либо, совокупность связей между частями
Темпера	краски,готавливаемые на основе сухих порошковых натуральных пигментов и (или) их синтетических аналогов. Связующим веществом темперных красок служат эмульсии — натуральные (разбавленный водой желток цельного куриного яйца, соки растений, редко — только во фресках — нефть) или искусственные (высыхающие масла в водном растворе клея, полимеры)
Тональный колорит	колорит, в котором цвета обусловлены освещенностью предметов и их положением в пространстве, называется тональным
Тонирование	это один из процессов, завершающих реставрационный цикл. Тонирование применяется для восстановления утрат красочного слоя монументальной живописи
Укрепление	защита от распада, разрушения
Ультрафиолетовое излучение	электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями
Утрата	потеря, утрата красочного слоя
Фиксация	закрепление, связывание, блокирование, ограничение, установление, устанавливание, фиксинг, фиксирование, прилаживание
Фотофиксация	фотографирование запроектированного участка до проведения работ, по проведению операций, окончательная фотофиксация по завершению работ
Фрагмент	часть чего-либо целого
Шурф	небольшой или пробный раскоп
Экспертиза	исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных познаний