

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

Рабочая программа дисциплины

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИВОПИСИ

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки

54.03.04 – Реставрация
Направленность (профиль):
Реставрация живописи

Уровень:
Бакалавриат

Форма обучения
Очная/очно-заочная/заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП

Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Председатель УМС
И.И. Палкин И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета РГГМУ
24.06.2021 г., протокол №9

Рассмотрена и утверждена на заседании
кафедры 2 июня 2021 г. протокол №9

Зав. кафедрой Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Автор-разработчик:
Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Санкт-Петербург 2021

Рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе на 2022/2023 учебный год без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИ и РЖ от 08.07.2022 №11

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель 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.

Задачи:

- 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.

- 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.

- 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 основной профессиональной образовательной программы

Настоящий курс является базовым для освоения профессии реставратора объектов культурного наследия. 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 станковой живописи и на других типах объектов движимого культурного наследия.

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4

Профессиональные компетенции

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-1. Способен подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ	ПК-1.1 Разбирается в особенностях современной художественной деятельности, теоретических основах современного реставрационного искусства, художественно–выразительных средствах разных видов изобразительного искусства, этапах истории искусства	Знать: Тенденции международного современного творческого процесса Уметь: выявлять и анализировать художественно–выразительные средства разных видов изобразительного искусства Владеть: современными практическими приемами консервационно–реставрационной деятельности
	ПК-1.2 Дает характеристику главным художественным	Знать: Тенденции международного исторического художественного процесса

	достижениям разных эпох и народов, наиболее значимым произведениям искусства	Уметь: выявлять и анализировать художественно–выразительные средства разных видов национального изобразительного искусства Владеть: современными аналитическими методами исследования объекта культурного наследия
	ПК-1.3 Подбирает материалы для выполнения художественных работ; применяет материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ;	Знать: Принципы взаимодействия художественных материалов Уметь: выявлять и анализировать причины виды повреждений живописных материалов Владеть: современными практическими приемами и техниками живописи
	ПК-1.4 Пользуется современными рекомендациями в области реконструкции живописных произведений, в том числе методами выявления дефектов, методикой проведения обследования объекта (обмерные работы, фотофиксация)	Знать: рекомендации в области реконструкции живописных произведений Уметь: выявлять и анализировать виды повреждений объектов движимого культурного наследия Владеть: современными практическими приемами проведения обследования объекта (обмерные работы, фотофиксация)
ПК-2 Способен обосновывать принятие конкретного технического решения при проведении консервационных и реставрационных работ, а также выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения	ПК-2.1 Соотносит работу с требованиями, предъявляемыми к качеству реставрации объектов культуры	Знать: Различные техники исполнения живописного произведения Уметь: анализировать техники живописи «старых мастеров» - разбирать причины и виды разрушений памятников темперной живописи; Владеть: способами, приемами и средствами построения на плоскости живописной формы
	ПК-2.2. Ориентируется в различных консервационных и реставрационных операциях и принимает конкретное техническое решение в соответствии с текущими задачами консервационно-реставрационного процесса	Знать: - возможные методы и варианты всех этапов реставрации памятников иконописи, Уметь: - выполнять операции по консервации и реставрации живописи; - работать с микроскопом Владеть: - практическими навыками работы реставрационными инструментами, применяемыми в реставрационных целях материалами, оборудованием,
	ПК-2.3. Ориентируется в различных консервационных и реставрационных материалах, их свойствах, а также экологически безопасных способах утилизации отходов реставрационной деятельности	Знать: Классификацию художественных и реставрационных материалов по степени воздействия на окружающую среду. Уметь: анализировать технологический процесс при реставрационном комплексе; Владеть: способами экологически безопасной утилизации отходов консервационно-реставрационной деятельности
ПК-3 Способен осуществлять проектную деятельность в профессионально й сфере (консервация и реставрация объектов культуры)	ПК-3.1. Ориентируется в порядке проведения реставрационных работ и их последовательности;	Знать алгоритмы проведения реставрационных работ рекомендации по условиям хранения памятника после реставрации Уметь - определять состав необходимых операций, их последовательность и расчёт приблизительной продолжительности;

		Владеть: способами и методами анализа проведенных консервационных операций
	ПК-3.2. Применяет новые технологии при реставрации художественных изделий	Знать: - о новейших современных западных и российских научных разработках, новых технологиях в области реставрации, а также материалах, применяемых в реставрационной деятельности, Уметь - обосновывать необходимость и смысл выполняемых действий по отношению к культурной ценности; Владеть навыками критической оценки современной ситуации в сфере реставрации
	ПК-3.3 Следует принципам оформления проектной и технической документации и планирования консервационно-реставрационной деятельности	Знать основные этапы реставрационного проектирования, формирование исходно-разрешительной документации. Уметь правильно заполнять реставрационную документацию; составлять общее заключение о состоянии памятника; составлять описание сохранности памятника до и после реставрации; Владеть навыками описания технического состояния объекта культурного наследия, навыками составления основных положений программы по проведению противоаварийных и первоочередных реставрационных работ
ПК-4. Способен вести техническую документацию по проделанной работе на объектах культурного наследия с графическим оформлением и ведением журналов этих работ	ПК-4.1. Использует правила ведения отчетов и знает требования, предъявляемыми к ним.	Знать: Правила ведения реставрационных отчетов Уметь: составлять реставрационный паспорт, вести дневник реставрации и иную реставрационную документацию в соответствии с предъявляемыми к нам требованиями Владеть: современными практическими приемами консервационно-реставрационной деятельности
	ПК-4.2. Составляет описание состояния сохранности, программы работ и перечня реставрационных мероприятий	Знать требования, предъявляемые к оформлению реставрационной документации Уметь: составлять описание сохранности памятника до и после реставрации; Владеть навыками составления план консервационно-реставрационных работ
	ПК-4.3. Грамотно осуществляет обмеры объекта реставрационных работ	Знать методы обмеров объектов культурного наследия Уметь использовать инструментальный аппарат при проведении обмеров объектов культурного наследия Владеть навыками описания технического состояния объекта культурного наследия
	ПК-4.4. Пользуется профессиональной терминологией, правилами оформления фотодокументации и иного графического сопровождения	Знать методы работы с фотоаппаратом Уметь работать с графическими объектами вручную и в различных цифровых редакторах Владеть профессиональной терминологией и использовать профессиональную лексику

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 14 зачетные единицы, 514 академических часа.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объем дисциплины	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
	504	504
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	196	56
в том числе:	-	-
лекции	14	4
занятия семинарского типа:	-	-
практические занятия	182	44
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	302	448
Вид промежуточной аттестации	зачет с оценкой/экзамен	зачет с оценкой/экзамен

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекц	Практ	СРС		
1	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	3	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
2	Раздел 2. Консервация станковой живописи на различных основах.	4	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
3	Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.	5	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
4	Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.	6	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4

5	Раздел 5. Восполнение утраченных частей памятника.	7	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
6	Раздел 6. Консервация и реставрация полихромной деревянной скульптуры.	8	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
7	Раздел 7. Основы экспертизы памятников иконописи.	8	2	43	26	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
ИТОГО		-	14	302	182	-	-

Таблица 5.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лек	Практ	СРС		
1	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	5	1	6	64	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
2	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	6		6	64	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
3	Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.	7	1	6	64	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
4	Раздел 4. Раскрытие авторской живописи от поздних записей.	8		6	64	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
5	Раздел 5. Восполнение утраченных частей памятника.	9	1	6	64	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение	ОПК-2, ПК-1, ПК-4

						разноуровневых задач	
7	Раздел 6. Основы экспертизы памятников иконописи.	10	1	8	64	Курсовой проект, коллоквиум, доклад/решение разноуровневых задач	ОПК-2, ПК-1, ПК-4
	ИТОГО	-	4	44	448	-	-

4.3. Содержание разделов/тем 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 оборудование 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: профилактическая заклейка. способы пропитки рыхлых грунтов. выравнивание и устранение деформаций левкаса. подведение адгезивов с помощью инъекций в закрытые полости. прессование укрепленных участков. удаление укрепительных заклеек, остатков клея и поверхностных водоразмываемых загрязнений.

Применение различных инструментов и приборов.

Занятие 7. Укрепление открытых разломов грунта и красочного слоя, участков вздутый 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 грядок 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 специальные 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 заклек 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 отчетной 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. Послойное 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 одновременных 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 наделения 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 раздельного 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 цветотонального 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).

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	71	6
2	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	71	6
3	Раздел 3. (Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.)	71	6

4	Раздел 4. Глава I. Раскрытие авторской живописи от поздних записей, наслоений и дополнений.	71	6
5	Раздел 4. Глава II. Восполнение утраченных частей памятника.	71	6
6	Раздел 4. Глава III. (Основы экспертизы памятников иконописи).	71	6

Содержание практических занятий для заочной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Раздел 1. Теория, история и методология реставрации темперной станковой живописи.	71	6
2	Раздел 2. Консервация темперной станковой живописи на различных основах.	71	6
3	Раздел 3. Удаление поверхностных загрязнений и потемневших слоёв лака.	71	6
4	Раздел 4. Глава I. Раскрытие авторской живописи от поздних записей, наслоений и дополнений.	71	6
5	Раздел 4. Глава II. Восполнение утраченных частей памятника.	71	6
6	Раздел 4. Глава III. (Основы экспертизы памятников иконописи).	73	8

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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 серьезным 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.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 75;
- максимальное количество баллов за посещение лекционных занятий - 10;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 30;
- максимальное количество дополнительных баллов - 15

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – **зачет/экзамен/зачет с оценкой/курсовая работа/курсовой проект.**

Очная Ф\О

Семестр	Форма контроля	Форма проведения
3,4,8 семестр	экзамен	Устно по билетам
5,6,7 семестр	экзамен	Устно по билетам

Заочная Ф\О

Курс	Форма контроля	Форма проведения
3,5 курс	экзамен	Устно по билетам
4,5 курс	экзамен	Устно по билетам

Перечень вопросов, практических заданий к зачету/экзамену/ зачету с оценкой, представлены в ФОС дисциплины

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Таблица 14.

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных занятий	0-10
Работа на коллоквиуме	0-10
Доклад на практических занятиях	0-10
Заполнение реставрационного паспорта (в рамках работы над КП)	0-10
Практическая работа с объектом (консервация и реставрация)	0-10
Промежуточная аттестация	0-30
Курсовой проект	0-20
ИТОГО	0-100

Распределение дополнительных баллов

Дополнительные баллы (баллы, которые могут быть добавлены до 100)	Баллы
Участие в НИРС*	0-5
Активность на учебных занятиях*	0-5
Участие в выставочной деятельности	0-5

ИТОГО	0-15
--------------	-------------

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене, зачете с оценкой

Оценка	Баллы
Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

Курсовая работа

Балльная шкала итоговой оценки курсовой работы

Оценка	Баллы
Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

7. Методические рекомендации 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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. 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.
2. Шайхутдинова, А. Р. Основы реставрации : учебное пособие / А. Р. Шайхутдинова, Р. Р. Сафин, А. Ф. Гараева. — Казань : КНИТУ, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-7882-2444-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166205> (дата обращения: 23.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. 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.
2. Пилецкая, Л. В. Музейное хранение станковой живописи : учебно-методическое пособие / Л. В. Пилецкая. — Томск : ТГУ, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112823>

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. <https://culture.gov.ru/> Минкультуры России
2. <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru> Государственный Эрмитаж
3. <https://rusmuseum.ru/> Русский музей
4. <https://www.gosniir.ru/> Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГОСНИИР)
5. <http://www.grabar.ru/> Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря

8.3. Перечень программного обеспечения

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office комплект электронных презентаций/слайдов, презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)

8.4. Перечень информационных справочных систем

1. СПС Консультант Плюс;

8.5. Перечень профессиональных баз данных

1. Электронно-библиотечная система elibrary;
2. База данных издательства SpringerNature;

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.

10. 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, индивидуальных 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.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.