

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

ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

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.

Председатель УМС
 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.

Автор-разработчик:
 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

Программа курса «Основы реставрационного процесса» предусматривает теоретические и практические занятия. Включает лекции по истории развития реставрации, предмете, методах и приемах, практические занятия и самостоятельную работу.

Цель курса – усвоение начальных теоретических и практических основ реставрации и консервации, которое строится на междисциплинарных связях данной дисциплины с другими учебными дисциплинами профессионального цикла.

Задачи:

– 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.

– подготовка к самостоятельной консервации икон;

– обучение понятийному аппарату реставратора для обеспечения грамотной и полноценной коммуникации специалиста

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Настоящий курс является базовым для освоения профессии реставратора объектов культурного наследия. Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина «Основы реставрационного процесса» является начальным этапом в освоении теории и практики реставрации. Курс продолжается дисциплинами «Консервация и реставрация живописи», «Реставрационные материалы в живописи», «Химия в реставрационных процессах» и др.

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-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4

Профессиональные компетенции

Код и наименование общепрофессиональной 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 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 достижениям разных эпох и народов, наиболее значимым произведениям искусства	Знать: Тенденции международного исторического художественного процесса 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 профессиональной 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-3.3 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, предъявляемые к ним.	Знать: Правила ведения реставрационных отчетов Уметь: составлять реставрационный паспорт, вести дневник реставрации и иную реставрационную документацию в соответствии с предъявляемыми к ним 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 6 зачетные единицы, 216 академических часа.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объем дисциплины	Очная форма обучения
	216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	84
в том числе:	-
лекции	40
занятия семинарского типа:	-
практические занятия	44
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	132
Вид промежуточной аттестации	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	Прак т	СРС		
1	Раздел 1. Основные понятия реставрации. Цели и задачи реставрационной деятельности	3	6	6	22	Конспект, коллоквиум, доклад, практическое задание	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4
2	Раздел 2. Историческое формирование научной реставрации	4	8	8	22	Конспект, коллоквиум, доклад, практическое задание	ПК-1.1; ПК-1.2;
3	Раздел 3. Изучение сохранности памятников.	5	6	8	22	Конспект, коллоквиум, доклад, практическое задание	ПК-3.1. ПК-2.2
	Итого за 1 семестр		20	22	66		
4	Раздел 4. Документация реставрационного процесса. Профилактика разрушений произведений искусства.	6	10	12	33	Конспект, коллоквиум, доклад, практическое задание	ПК-3.1. ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4
5	Раздел 5. Российское законодательство и международные правовые акты в сфере сохранения культурного наследия	7	10	10	33	Конспект, коллоквиум, доклад, практическое задание	ПК-1.4, ПК-2.2
	ИТОГО	-	40	44	132	-	-

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины

Раздел 1. Основные понятия реставрации. Цели и задачи реставрационной деятельности

Реставрация и консервация в системе гуманитарных наук как деятельность по сохранению и исследованию памятников истории и культуры. Объект реставрации и консервации. Музей и реставрационно-консервационная деятельность.

Определения понятий "реставрация", "консервация", "реконструкция". Предмет и задачи реставрационно-консервационной деятельности. Значение естественнонаучных методов для проведения реставрации и консервации.

Раздел 2. Историческое формирование научной реставрации

Историческая эволюция практики и теории реставрации и консервации как процесс формирования их научных принципов. Источники по истории сохранения и восстановления памятников в Древнем мире, Средние века, Новое и Новейшее время. Исследования по истории и теории реставрационно-консервационной деятельности в нашей стране.

История возникновения и развития отечественных реставрационных центров. История формирования в начале XX в. Основные принципы организации и направления деятельности отдела в настоящее время.

Раздел 3. Изучение сохранности памятников.

Химические вещества в практике консервации памятников

Раскрытие. Формирование фонда источников для исторических исследований в археологии.

Этические проблемы раскрытия памятников. Исследовательские программы в практике современной консервации и реставрации памятников. Современные методы технической экспертизы памятников искусства. Физические, химические и биологические исследования состава и технического состояния памятников.

Наглядное представление музейных предметов. Научное обоснование реставрации памятников. Методика изучения материального состава и сохранности памятников.

Физические, химические и биологические методы исследования.

Раздел 4. Документация реставрационного процесса. Профилактика разрушений произведений искусства.

Документирование реставрационного процесса. Методика описания реставрационного процесса. Графическая документация реставрации памятников.

Расчистка. Патины времени. Проблемы воссоздания целостности разрушенных предметов.

Раздел 5. Российское законодательство и международные правовые акты в сфере сохранения культурного наследия

Характеристика консервации и реставрации в Венецианской хартии (1964 г.). Определение профессии консерватора-реставратора Международным советом музеев (1984 г.).

Направления деятельности, ее значение. Отличие от родственных профессий. Определение разновидностей реставрационных работ в СССР (1985 г.). Лицензирование и реставрационные работы в России.

Операции: раскрытие, расчистка, укрепление, компенсация утрат в рамках археологической концепции реставрации памятников. Философские культурологические и научные проблемы реставрации памятников в обосновании реставрационных операций. Документирование реставрационного процесса. Проблемы копирования памятников прошлого.

4.4. Содержание занятий семинарского типа

№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Раздел 1. Предмет и задачи реставрационно-консервационной деятельности. Значение естественнонаучных методов для проведения реставрации и консервации.	28	22
2	Раздел 2. История возникновения и развития отечественных реставрационных центров.	30	22
3	Раздел 3. Физические, химические и биологические методы исследования.	30	22
4	Раздел 4. Проблемы воссоздания целостности разрушенных предметов.	45	33
5	Раздел 5. Философские культурологические и научные проблемы реставрации памятников в обосновании реставрационных операций. Документирование реставрационного процесса.	45	33

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

Освоение дисциплины "Основы реставрации и консервации" предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

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 – экзамен

Очная Ф\О

Семестр	Форма контроля	Форма проведения
1 семестр	экзамен	Устно по билетам
2 семестр	экзамен	Устно по билетам

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

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных занятий	0-10
Работа на коллоквиуме	0-20
Доклад на практических занятиях	0-20
Практическая работа с объектом (консервация и реставрация)	0-20
Промежуточная аттестация	0-30
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

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

Кимеева Т.И., Окунева И.В. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных предметов: учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2009 <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228103>

Дополнительная литература

Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. – СПб, 1997. – 102с.

1. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX – XXI веков. Труды ГИМ. – Вып. 127. – М., 2001. – 488с.

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.