

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства

Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработали В.И. Панич, старший преподаватель кафедры станковой живописи; С.Е. Прокопец преподаватель кафедры станковой живописи; С.А. Гончар, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой

О. Н. Безуглый

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы реставрации» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3, 4 курса (6, 7 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направлений. Содержание дисциплины даёт возможность понять специфику, вникнуть в методы реставрации икон, изучить технологию полного цикла реставрации иконы, дисциплина даёт представление о работе иконописца реставратора, о технологических процессах и возможностях изготовления иконы в прошлом и использования современных материалов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение практических заданий и т. д.).
- просмотра и анализа работ студентов.

И итоговый контроль в форме зачет с оценкой

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия для очной формы обучения – 20 часов в 6 семестре, 16 часов в 7 семестре, практические занятия – 20 часов в 6 семестре, 14 часов в 7 семестре, самостоятельная работа – 14 часов в 6 семестре, 24 часов в 7 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: изучения курса является освоение теоретических и практических основ реставрации, которое строится на междисциплинарных связях данной дисциплины с другими учебными дисциплинами профессионального цикла.

Задачи изучения дисциплины:

- Освоение теории и основ реставрации.
- Закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений по реставрации.
- Развитие творческой фантазии, образного мышления, обладающего особенностями не только отобразить, но и преобразовать по законам красоты окружающую действительность.
- Подготовиться к самостоятельной консервации икон.
- Обучиться реставрационным техникам.
- Обучение понятийному аппарату реставратора для обеспечения грамотной и полноценной коммуникации специалиста со священнослужителями. Ознакомить студентов с общими принципами, правилами, нормативными документами, терминологией реставрационного дела, ознакомление с историей реставрации, знакомство с уже отреставрированными памятниками, с устройством и оборудованием мастерской, основными реставрационными процессами и реставрационными материалами, научить студентов основным навыкам работы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс относится к обязательной части подготовки студентов по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание».

Основывается на базе дисциплин: «Иконописание», «Техника и технология иконы», «Копирование иконы».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»:

Универсальные компетенции

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК - 3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы организации социального взаимодействия; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, развивая самостоятельность; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-1	способностью демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные факты и закономерности историко-художественного процесса, <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать основные изобразительные техники и материалы;
ПК-2	способностью проявлять высокое профессиональное мастерство во всех видах творческой и исполнительской деятельности, способностью демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать программное обеспечение и телекоммуникационные средства; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техническими приемами копирования, навыками сбора

		<p>информации и изучения копируемого произведения с использованием изобразительного и текстового материала;</p> <ul style="list-style-type: none"> – использования красок; – умение изготавливать краски на яичной эмульсии.
ПК-3	<p>– знанием исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении исследовательских, экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – историю и современное законодательство о культуре; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять виды и причины разрушений и описывать состояние сохранности произведений до реставрации;
ПК-4	<p>– способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – законы перспективы; – инструменты, оборудование и основные изобразительные техники и материалы; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обосновывать избранную методику реставрационных работ;
ПК-5	<p>– способностью к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – распространенные в различные эпохи, характерные для основных школ виды произведений, материалы, их художественные и технологические особенности; – основные свойства материалов, применяемых в реставрации; – основные утвержденные методы консервации произведений искусства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять в практической работе основные методы консервации и реставрации произведений искусства;
ПК-8	<p>– способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – свойства материалов и химических реактивов, применяемых в реставрации; – правила учета, хранения, упаковки и транспортировки произведений искусства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оформлять реставрационную документацию.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов					
	очная форма					
	всего	в том числе				
		л	п	инд	с.р.	
1	2	3	4	5	6	
РАЗДЕЛ I ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОНЯТИЯ РЕСТАВРАЦИИ (V СЕМЕСТР)						
Тема 1. Введение. История реставрации в России. Основные понятия		2	2		2	
Тема 2. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в реставрации.		2	2			
Тема 3. Основные виды разрушений иконы: разрушение древесины, левкаса, красочного слоя, связанные с нарушением температурно-влажностного режима и механическим воздействием.		3	3		2	
Тема 4. Укрепление левкаса и красочного слоя.		2	2		2	
Тема 5. Консервация деревянной основы		2	2		2	
Тема 6. Удаление сажи и копоти с живописи.		2	2		2	
Тема 7. Восполнение утрат левкаса.		2	2		2	
Тема .8 Тонирование вставок реставрационного левкаса и восполнение утрат красочного слоя.		3	3		2	
Тема 9. Покрытие иконы лаком.		2	2			
Всего по I разделу		54	20	20		14
РАЗДЕЛ II ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ИКОНАХ						

(VI СЕМЕСТР)					
Тема 10. Документация процессов консервации и реставрации. Упаковка и транспортировка икон.	6	6	4		4
Тема 11. Реставрация икон по заданию преподавателя (обобщение пройденного материала).	5	5	5		10
Тема 14. Выполнение небольшой копии иконы.	5	4	5		10
Всего по II разделу	54	16	14		24
Всего часов по дисциплине	108	36	34		38

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы реставрационной работы в иконах (VI семестр)

Тема 1. Введение. История реставрации в России. Основные понятия.

Почти тысячелетняя история иконописи и реставрации на Руси. История создания средних и высших учебных заведений по подготовке реставраторов в России в 20 в.

Задача: приготовление яичной темперы, приготовление клеев.

Тема 2. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в реставрации.

Список оборудования, инструментов и материалов применяемых в реставрации. Наглядное ознакомление со всеми материалами, оборудованием и инструментами.

Задача: наглядное изучение оборудования, материалов и инструментов для реставрационных работ.

Тема 3. Основные виды разрушений иконы: разрушение древесины, левкаса, красочного слоя, связанные с нарушением температурно-влажностного режима и механическим воздействием.

Разбор основных видов разрушений и повреждений иконы. Гигроскопичность иконы. Основа, распавшаяся на две доски. Вертикальные вздутия левкаса. Кракелюры. Отошедшая от доски льняная паволока, временно удерживающая левкас.

Умышленное нанесение повреждения левкаса. Основа иконы опилена. Вмятины от ударов тупым инструментом.

Биологические повреждения древесины: насекомые, повреждающие живопись, плесневые грибы.

Старые иконы. подлежащие реставрации, разных размеров.

Задача: изучение основных видов разрушений иконы.

Тема 4. Укрепление левкаса и красочного слоя.

Итоговое задание.

Приготовление клея, выполнение анализа на наполнитель в левкасе. Профилактическая заклепка: объяснение этапов работы. Укрепление левкаса и красочного слоя желтковой эмульсией. Укрепление левкаса и красочного слоя с использованием поливинилового спирта.

Задача: Изучить способы укрепления левкаса и красочного слоя.

Тема 5. Консервация деревянной основы.

Удаление загрязнений с древесины. Удаление гвоздей с оборотов, торцов, боковых сторон и с лицевой. Заполнение щелей по стыку досок и глубоких трещин в древесине.

Задача: изучить на практике метод консервации деревянной основы.

Тема 6. Удаление сажи и копоти.

Свойства покровных пленок на произведениях русской иконописи. Растворители, применяющиеся в реставрации для размягчения и удаления потемневшего покрытия. Неразрушающие методы исследования. Удаление потемневшего покрытия. Техника безопасности при работе с растворителями. Икона покрытая копотью и сажой.

Задача: изучить способ удаления сажи и копоти с поверхности иконы.

Тема 7. Восполнение утрат левкаса.

Подготовка древесины к восполнению утрат левкаса. Удаление загрязнений с паволоки. Наклейка реставрационной паволоки в местах крупных утрат левкаса. Приготовление и нанесение реставрационного левкаса на основе рыбного клея. Приготовление и нанесение левкаса на основе ПВС.

Задача на практике изучить способ восполнения утрат левкаса.

Тема 8. Тонирование вставок реставрационного левкаса и восполнение утрат красочного слоя.

Особенности тонирования утрат на иконах, принадлежащих действующей Православной Церкви. Состав реставрационных красок. Процесс тонировки. Вторичное золочение.

Задача: изучить на практике способ восполнение утрат красочного слоя.

Тема 9. Покрытие иконы лаком.

Нанесение защитного покрытия.

Задача: на практике изучить защитный слой и его правильное нанесение.

РАЗДЕЛ 2. Оформление реставрационной документации (VII семестр)

Тема 10. Документация процессов консервации и реставрации. Упаковка и транспортировка икон.

Правила заполнения Паспорта на реставрацию произведения. Реставрационная документация и правила ее оформления.

Задача: изучить правила и приёмы заполнения реставрационных документов.

Тема 11. Практическое занятие: реставрация икон по заданию преподавателя (обобщение пройденного материала).

Закрепление ранее полученных теоретических и практических знаний и навыков по реставрации иконы.

Иконы, подлежащие реставрации.

Задача: на основе изученного материала применить знания в реставрации иконы.

Тема 12. Выполнение небольшой копии иконы.

Закрепление ранее полученных теоретических и практических знаний и навыков по реставрации иконы.

Задача: на основе изученного материала применить знания в реставрации иконы.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

- продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов очной формы обучения – выполнение тематических заданий, вынесенных на самостоятельную работу;
- подготовка к экзамену.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные работы предусмотрены для выполнения всеми студентами очной формы обучения. Контрольная работа является составной частью самостоятельной работы студента заочной формы обучения по освоению программы дисциплины и предполагает выполнение реферативной работы, в которой студент должен на основе всего изученного материала подробно проанализировать одну из предложенных тем.

Реферат является важной формой самостоятельной работы студентов. В процессе его подготовки студенты должны на основе полученных знаний глубоко изучить, проанализировать какую-либо актуальную тему, научиться самостоятельно находить, изучать и анализировать литературные источники, делать правильные, научно обоснованные выводы, использовать и анализировать статистические данные, определять тенденции, перспективы развития тех или иных процессов, давать теоретические и практические рекомендации.

Выполняя рефераты, студенты приобретают опыт работы с первоисточниками (журналами, сборниками, монографиями) и документами, учатся самостоятельно подбирать конкретный фактический материал, работать со статистическими справочниками, готовить графический и аналитический материал, логически и четко излагать свои мысли, связывать теоретические положения с конкретной налоговой действительностью. Работа не должна быть повторением учебного материала, а должна продемонстрировать умение студента использовать полученные знания для более глубокого экономического анализа.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Зачёт	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, логично его излагает в устной форме. При этом знает рекомендованную литературу, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. На высоком уровне проявляет умение копирования икон, максимально точно приближаясь к оригиналу, владеет техникой канонического письма.
хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в определениях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. И на достаточном уровне умеет копировать иконы.
удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в исполнении практической работы.
неудовлетворительно (2)	Незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в знаниях копирования, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Либо же студентом не выполнены задания по дисциплине.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Алдошина Н. Е. Монахиня Иулиания \(М. Н. Соколова\). Труд иконописца. — \[б. м.\]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — 225 с.](#)
2. [Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — М. : Искусство, 1978. — 310 с.](#)
3. [Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — СПб : Мифрид, 1995. — 256 с. : ил.](#)
4. [Бобров Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. — М. : Художественная школа, 2010. — 260 с.](#)
5. [Иконописный сборник. — СПб : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. — 260 с. : ил.](#)
6. [Джамал Р. Современная иконопись. — СПб : Питер, 2013. — 96 с.](#)
7. [Дионисий Фурноаграфиот Ерминия. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 144 с.](#)
8. [Ильинская Е. Б. Секреты иконописца. Энциклопедия мастерства. — М. : Иконописная мастерская Екатерины Ильинской, 2011. — 191 с](#)
9. [Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с](#)
10. [Комрозиция. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 62 с.](#)

Дополнительная литература:

1. [Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. — К. : Кондор, 2005. — 206 с.](#)
2. [Амфилохиева Е. В. Изобразительное искусство. — М. : Эксмо, 2011. — 256 с.](#)
3. [Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с](#)
4. [Дмитриева Н. Икона Божией Матери "Нечаянная радость". — С.50-53](#)
5. [Еремина Т. С. Мир русских икон: История, предания. — М. : Книжный клуб, 2002. — 352 с.](#)
6. [Иконы. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 285 с.](#)

Интернет-источники:

1. [Минологий Василия 2](#)
2. [Техника золочения иконы.](#)
3. [Техника золочения.](#)
4. [Технология иконописания. Золочение.](#)
5. [Технология иконописания. Темпера живопись.](#)
6. [Техника и технология иконы. Альбом: горки, растения, архитектура.](#)
7. [Ю. П. Сергеев Секреты иконописного мастерства](#)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в иконописной мастерской, согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, станки, натюрмортный и методический фонды, иллюстративный материал).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии. Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.