

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зав. кафедрой
«Живопись»
Н.А. Незговорова

«12» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Методика реставрации станковой масляной живописи

Уровень образовательной программы: Специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: №5 «Художник-реставратор (станковая масляная живопись)»

Форма обучения: Очная

Факультет: Художественный

Кафедра: Живопись

Распределение по семестрам

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы(семестры) 540						Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		5	6	7	8	9	10		
23	828	288	90	90	90	90	90	90	Экзамен	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 14.05.2021 г., протокол № 7.

Разработчик: Серикова Т.Ю.
доцент кафедры живописи

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель.

1. Раскрыть содержание понятий консервация и реставрация
2. Изучить историю реставрации станковой масляной и темперной живописи в России и европейских странах
3. Ознакомление студентов с содержанием, практикой и развитием методик реставрации масляной и темперной живописи.
4. Научиться определить и фиксировать состояние сохранности произведения до реставрации в профессиональных терминах, вести дневник реставрации, описывающий приемы и методы, выполненные на данном произведении.
5. Изучить современные виды технико-технологических исследований, дающих информацию, позволяющую составить представление о технологии и сохранности реставрируемого произведения
6. Студент должен знать традиционные и новые консолиданты, применяемые в реставрации.
7. Приемы приготовления клеев и разнообразные способы укрепления, в зависимости от вида и характера разрушений произведения
8. Студент должен знать виды и причины деформаций основы, природу и характер биопоражений и современные методы их устранения
9. Студент должен знать характеристики температурно-влажностного режима, зависимость сохранности живописи от их сезонных изменений и суточных колебаний
10. Студент должен знать свойства химических реактивов, применяемых в реставрации живописи и технику безопасности при работе с ними.

1.2 Задачи.

1. Ознакомить с основными этапами возникновения и развития реставрации в Европе и России.
2. Научить определять характер повреждений и деструкций, грамотно и без ошибок описывать памятник и вести научную документацию по принятым правилам.
3. Раскрыть понятия «консервация» и «реставрация».
4. Ознакомить с полным спектром техник и материалов, применяемых в реставрации.
5. Научить наиболее полно описывать причины и характер разрушений произведения живописи.
6. Научить определять вид повреждений, усвоить профессиональную терминологию, принятые правила описания реставрируемого объекта и ведения документации; описать информацию, предоставляемую современными видами исследований.
7. Приобретение учащимися знаний и практических навыков по изучению и сохранению значительной части мирового культурного наследия

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Методика реставрации станковой масляной живописи» включена в базовую часть Блока 1 и изучается в течение 5,6,7,8,9,10 семестров в объеме 324 часов практических. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 5,6,7,8,9,10 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-8 -способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов</p>	<p>Знать: требования, предъявляемые к безопасности условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и пути обеспечения комфортных условий труда на рабочем месте.</p>
	<p>Уметь: - обеспечивать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 4 возникновении чрезвычайных ситуаций и комфортные условия труда на рабочем месте; выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте</p>
	<p>Владеть: - навыками предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте.</p>
<p>ОПК-3 -способность использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать: - область применения полученных знаний, навыков и личного творческого опыта, свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий</p>
	<p>Уметь: - использовать полученные знания, навыки и личный творческий опыт в будущей деятельности.</p>
	<p>Владеть: - опытом использования знаний, умений и творческих навыков в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности.</p>
<p>ПК - 2 -способность профессионально владеть художественными материалами и технологиями, применять их в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи</p>	<p>Знать: - художественные материалы и технологии, применяемые в области станковой живописи.</p>
	<p>Уметь: - осуществлять выбор наиболее подходящих материалов для выразительного изображения природы. - Изобразить фигуру человека средствами изобразительного искусства с помощью нужного материала. -применять на практике знания и технологии материалов при работе над рисунком.</p> <p>Владеть: - разнообразными технологическими приемами изобразительных материалов. -навыками работы с различными художественными материалами для</p>

	выполнения натуральных постановок как коротких, так и длительных
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры						Всего часов
	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия (всего)	90	90	90	90	90	90	540
практических	90	90	90	90	90	90	540
Самостоятельная работа (всего)	18	18	90	126	18	18	288
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт	зачёт с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	108	108	180	216	108	108	828
ЗЕ	3	3	5	6	3	3	23

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Базовые навыки и умения.	<p>Тема 1. Основные причины и виды разрушений произведений станковой масляной живописи</p> <p>Тема 2. Повреждения подрамника. Устранение провисаний холста. Перетяжка картины. Повреждения основы (различные виды основы). Повреждения грунта, красочного слоя, виды разрушений покровного слоя.</p> <p>Тема 3. Выдача памятника (либо работы из методического фонда СГИИ) студенту. Порядок описания состояния сохранности памятников до начала консервационных работ.</p> <p>Тема 4. Проведение предреставрационных исследований, порядок отбора проб, определение и фиксирование видов разрушений</p> <p>Тема 5. Реставрационная документация. Фотофиксация произведения, порядок её проведения. Последовательность консервационно-реставрационных работ.</p>	<p>УК-8 ОПК-3 ПК - 2</p>

	Тема 6. Профилактическая обработка картин. Способ приготовления и хранения рыбьего клея. Наложение профилактической заклейки. Приготовление рабочих растворов.	
Раздел 2. Реставрация прорывов.	Тема 1. Снятие картины с подрамника. Тема 2. Заделка прорывов методом «встык». Тема 3. Растяжка произведения на рабочий подрамник.	УК-8 ОПК-3 ПК - 2
Раздел 3. Восполнение утрат и укрепление грунта. Удаление загрязнений с обратной и лицевой стороны картины Дублирование.	Тема 1. Укрепление грунта и красочного слоя картины. Тема 2. Удаление загрязнений с оборотной стороны картины. Тема 3. Общие понятия о причинах и методах дублирования. Подготовка дублировочного холста. Подведение кромок различными способами. Дублирование станковых картин клеевым способом. Армирование кромок. Тема 4. Натяжка картины на экспозиционный подрамник. Тема 5. Восполнение утрат грунта. Способы его приготовления, нанесения. Последовательность выполнения работы. Тема 6. Основные принципы и методы удаления поверхностных загрязнений с лицевой стороны картины	УК-8 ОПК-3 ПК - 2
Раздел 4. Работа с защитными покрытиями.	Тема 1. Основные сведения о работе с защитными покрытиями. Инструменты и материалы, применяемые для работы с покрытиями. Основные растворители, техника безопасности при работе с ними. Тема 2. Различные методики работы с покрытиями, принципы их подбора. Пробные применения методик по раскрытию. Тема 3. Удаление записей красочного слоя. Тема 4. Покрытие картины защитным слоем лака. Тема 5. Выполнение реставрационных тонировок - материалы, техники. Тонирование потёртостей и утрат красочного слоя.	УК-8 ОПК-3 ПК - 2
Раздел 5. Работа по реставрации памятника.	Тема 1. Выдача памятника (или иного объекта из методического фонда СГИИ) студенту. Порядок описания состояния сохранности памятников до начала консервационных работ. Проведение предреставрационных исследований. Последовательность консервационно-реставрационных работ. Тема 2. Проведение технической реставрации произведения. Тема 3. Проведение живописной реставрации:	УК-8 ОПК-3 ПК - 2

	удаление загрязнений с лицевой поверхности картины, реставрационные работы с лаковым покрытием и удаление записей, покрытие картина защитным слоем лака.	
Раздел 6. Завершение этапов живописной реставрации.	Тема 1. Завершение этапов живописной реставрации: тонирование утрат авторской живописи. Тема 2. Новейшие достижения в области реставрации станковой масляной живописи.	УК-8 ОПК-3 ПК - 2

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего час.
Раздел 1. Базовые навыки и умения.	90	18	108
Раздел 2. Реставрация прорывов.	90	18	108
Раздел 3. Восполнение утрат и укрепление грунта. Удаление загрязнений с обратной и лицевой стороны картины Дублирование.	90	90	180
Раздел 4. Работа с защитными покрытиями.	90	126	216
Раздел 5. Работа по реставрации памятника.	90	18	108
Раздел 6. Завершение этапов живописной реставрации.	90	18	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / Анатолий Борисович Алешин. — Москва : Художественная школа, 2013. — 223 с.
2. Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи в России : Развитие принципов и методов [Текст] / Анатолий Борисович Алешин. — Ленинград : Художник РСФСР, 1989. — 160 с.
3. Алешин, Анатолий Борисович. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов / Анатолий Борисович Алешин. — Ленинград : Художник РСФСР, 1989. — 160 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4749. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 5-7370-0049-4.
4. Бобров, Юрий Григорьевич. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие для вузов / Юрий Григорьевич Бобров. — Москва : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. — 127с.

5. Иванова, Е. Ю. Техника реставрации станковой масляной живописи [Текст] / Е. Ю. Иванова. — Москва : Индрик, 2005. — 134 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеев-Алурви, Ю. В. Основания и грунты для станковой живописи: Секреты ремесла живописи [Текст] : (иллюстрированный справочник для художников) / Ю. В. Алексеев-Алурви. — Москва : АРТ-Алурви, 2010. — 202 с.
2. Бобров, Юрий Григорьевич. История реставрации древнерусской живописи / Юрий Григорьевич Бобров. — Ленинград : Художник РСФСР, 1987. — 164 с. — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4753. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
3. Гренберг, Юрий Израилевич. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 192 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/151042/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5972-8. — ISBN 978-5-4495-0782-2.
4. Гренберг, Юрий Израилевич. Наука служит искусству. Технологическое исследование произведений живописи. Статьи разных лет : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 388 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/151862/#3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5365-8. — ISBN 978-5-4495-0626-9.
5. Гренберг, Юрий Израилевич. Технология станковой живописи. История и исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 336 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111449/#1>. — ISBN 978-5-8114-2703-1. — ISBN 978-5-91938-443-4.
6. Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи : учебное пособие / Дмитрий Иосифович Киплик. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 592 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/140725/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5312-2. — ISBN 978-5-4495-0610-8.
7. Кудрявцев, Евгений Васильевич. Техника реставрации картин / Евгений Васильевич Кудрявцев. — Москва : В. Шевчук, 2002. — 252 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4748. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 5-94232-009-8.
8. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное пособие / Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР). — Москва : Академический проект : Альма Матер, 2008. — 604 с. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное пособие / Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР). — Москва : Академический проект : Альма Матер, 2008. — 604 с.
9. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие для вузов / Галина Сергеевна Клокова. — Москва : ПСТГУ, 2016. — 240 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDoc

umentId=4750. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-7429-1055-8.

10. Реставрация произведений станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие для вузов / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : ПСТГУ, 2018. — 224 с.

11. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи : учебное пособие / Юрий Израилевич Гренберг. — Москва : Изобразительное искусство, 1987. — 391 с.

12. Тютюнник, Василий Васильевич. Материалы и техника живописи: учебное пособие / Василий Васильевич Тютюнник. — Москва : В. Шевчук, 2009. — 213 с.

13. Федосеева, Татьяна Сергеевна. Материалы для реставрации живописи и предметов прикладного искусства / Татьяна Сергеевна Федосеева. — Москва : ГосНИИР, 1999. — 120 с. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4448. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

14. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Лессировка и техника классической живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 72 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111464/#1>. — ISBN 978-5-8114-2355-2. — ISBN 978-5-91938-339-0.

15. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Секреты живописи старых мастеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 368 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/112798/#3>. — ISBN 978-5-8114-2356-9. — ISBN 978-5-91938-340-6.

6.2 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). — URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». — URL: <https://e.lanbook.com/books>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». — URL: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science. — URL: <http://apps.webofknowledge.com>
6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии, другие издания. — URL: <https://www.scopus.com>
7. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. — URL: <https://rusneb.ru/>
8. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех

компьютеров локальной сети вуза.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы-2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;

2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Необходимое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».