

**Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Саранская духовная семинария
Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Митрополит Саранский и Мордовский
ЗИНОВИЙ
« 28 » 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ»**

Образовательная программа
Творческое объединение «Иконописец»

Форма обучения
Очно-заочная

Разработчик: заведующая ТО «Иконописец» Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Кавказова Г. В.

Согласовано:

Заведующая ТО «Иконописец» _____ Кавказова Г. В.

Рабочая программа дисциплины «Основы реставрации и консервации» одобрена на заседании Ученого Совета Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» от 28 июня 2021 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины	4
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
4. Объем освоения программы учебной дисциплины.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Развернутый тематический план	6
6. Фонд оценочных средств	8
7. Перечень основной и дополнительной литературы.....	9
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....	9
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса	10
10. Методические рекомендации.....	10
10.1. Методические рекомендации по организации изучаемой дисциплины	10
10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	11

1. Цель и задачи дисциплины

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

Рабочая программа может быть использована всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной образовательной программы по данной специальности.

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

Задачи курса:

- усвоение теории и основ реставрации и консервации;
- 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.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование следующих профессиональных компетенций:

ПК 1. Изображать окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 2. Применять знания о закономерностях построения художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия. Уметь применять исторический церковно-художественный опыт Церкви в разработке иконографии современных тем: новых церковных праздников, вообще новейшей иконографии святых. Использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.

ПК 3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

Обучающиеся, изучившие дисциплину, должны *знать*:

- основные приемы и техники в работе с иконами в процессе реставрации;
- особенности и этапы письма;

уметь:

– организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

– решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

– осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

владеть:

– основами профессионального мастерства в анализе, отборе, и применении художественных средств;

– основными изобразительными техниками и материалами, широким арсеналом художественно-технических приемов выполнения графики и живописи в процессе реставрации и консервации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы реставрации и консервации» изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

Для освоения дисциплины необходимы знания рисунка, живописи, композиции, истории искусства Древней Руси и Византии.

Изучение дисциплины позволяет углубить и расширить знания по ранее изученным дисциплинам.

4. Объем освоения программы учебной дисциплины

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 60 академических часов.

Завершается изучение дисциплины в 5 и 6 семестрах творческим просмотром – зачетом.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции
			Лекц.	Практ.	Всего	
1	Раздел 1. Введение в дисциплину (История реставрации в России. Основные понятия)	5				ПК–1 ПК–2 ПК–3
1.1	Введение. История реставрации в России. Основные понятия	5	1	0	1	
1.2	Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в реставрации	5	1	0	1	

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции
			Лекц.	Практ.	Всего	
2	Раздел 2. Основные виды разрушений иконы	5				ПК 1 ПК 2
2.1	Основные виды разрушений иконы: разрушение древесины, левкаса, красочного слоя, связанные с нарушением температурно-влажностного режима и механическим воздействием	5	0	4	4	
3	Раздел 3. Укрепление левкаса и красочного слоя	5				ПК-1 ПК-2 ПК-3
3.1	Укрепление левкаса и красочного слоя	5	0	8	8	
4	Раздел 4. Консервация деревянной основы	5				ПК-1 ПК-2 ПК-3
4.1.	Консервация деревянной основы	5	0	6	6	
5	Раздел 5. Консервация окладов	5				ПК-1 ПК-2 ПК-3
5.1	Консервация окладов	5		4	4	
6	Раздел 6. Удаление сажи и копоти с живописи	5				ПК-1 ПК-2 ПК-3
6.1	Раздел 6. Удаление сажи и копоти с живописи	5		8	8	
Зачет		5			4	
Всего		5	2	30	36	
7	Раздел 7. Восполнение утрат левкаса	6				ПК 1 ПК 2
7.1.	Восполнение утрат левкаса	6	0	8	8	
8	Раздел 8. Тонирование вставок реставрационного левкаса и восполнение утрат красочного слоя	6				ПК 1 ПК 2
8.1.	Тонирование вставок реставрационного левкаса и восполнение утрат красочного слоя	6	0	8	8	
9	Раздел 9. Нанесение финишного покрытия	6				ПК 1 ПК 2
9.1	Нанесение финишного покрытия	6	0	4	4	
10	Раздел 10. Документация процессов консервации и реставрации	6				ПК-1 ПК-2 ПК-3
10.1.	Документация процессов реставрации и консервации	6	0	4	4	
Зачет		6			4	
Всего		6		20	24	

5.2. Развернутый тематический план

Раздел 1. Ведение в дисциплину (История реставрации в России. Основные понятия)

Тема 1.1. Введение. История реставрации в России. Основные понятия.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему: почти тысячелетняя история иконописи и реставрации на Руси. История создания средних и высших учебных заведений по подготовке реставраторов в России в 20 веке.

Тема 1.2. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в реставрации.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему: список оборудования, инструментов и материалов применяемых в реставрации. Наглядное ознакомление со всеми материалами, оборудованием и инструментами.

Раздел 2. Основные виды разрушений иконы

Тема 2.1. Основные виды разрушений иконы: разрушение древесины, левкаса, красочного слоя, связанные с нарушением температурно-влажностного режима и механическим воздействием.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: 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.

Раздел 3. Укрепление левкаса и красочного слоя

Тема 3.1. Укрепление левкаса и красочного слоя.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: приготовление клея, профилактическая заклепка: объяснение этапов работы. Укрепление левкаса и красочного слоя желтковой эмульсией.

Раздел 4. Консервация деревянной основы

Тема 4.1. Консервация деревянной основы.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: удаление загрязнений с древесины. Удаление гвоздей с оборотов, торцов, боковых сторон и с лицевой. Заполнение щелей по стыку досок и глубоких трещин в древесине.

Раздел 5. Консервация окладов

Тема 5.1. Консервация окладов.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: методы консервации. Правила демонтажа окладов, работы по удалению органических загрязнений, продуктов коррозии защитных покрытий с окладов икон. Оклады икон различных размеров.

Раздел 6. Удаление сажи и копоти с живописи

Тема 6.1. Удаление сажи и копоти с живописи.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: свойства покровных пленок на произведениях русской иконописи. Растворители, применяющиеся в

реставрации для размягчения и удаления потемневшего покрытия. Удаление потемневшего покрытия. Техника безопасности при работе с растворителями.

Раздел 7. Восполнение утрат левкаса

Тема 7.1. Восполнение утрат левкаса.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: 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 животного клея.

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

Тема 8.1. Тонирование вставок реставрационного левкаса и восполнение утрат красочного слоя.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: особенности тонирования утрат на иконах, принадлежащих действующей Православной Церкви. Состав реставрационных красок. Процесс тонировки. Вторичное золочение.

Раздел 9. Нанесение финишного покрытия

Тема 9.1. Нанесение финишного покрытия.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: нанесение защитного покрытия.

Раздел 10. Документация процессов реставрации и консервации

Тема 10.1. Документация процессов консервации и реставрации.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: правила заполнения Паспорта на реставрацию произведения. Реставрационная документация и правила ее оформления.

6. Фонд оценочных средств

Контроль успеваемости и степени усвоения материала по дисциплине «Основы реставрации и консервации» осуществляется в конце семестра путем проведения творческого просмотра. Промежуточная аттестация – ведение контроля выполнения реставрационных работ, аудиторных и самостоятельных занятий.

Просмотр по темам и итоговый просмотр. Итоговая аттестация – зачет (просмотр).

Оценочные средства – «зачтено» и «не зачтено».

«Зачтено»:

– полностью овладел программным материалом, свободно оперирует освоенной информацией, демонстрируя полное понимание сути изучения теории;

– при выполнении практической части правильно решает поставленную задачу, легко выполняет задания;

- формирует самостоятельно новые умения, творчески применяет полученные теоретические знания в практике;
- показывает высокую исполнительскую культуру;
- владеет программным материалом, четко и логично излагает теоретический материал, способен к обобщению изложенной теории;
- свободно владеет понятиями и терминологией, технологией и графическими техниками;
- хорошо выполняет практические задания, демонстрирует хорошую исполнительскую культуру.

«Не зачтено»:

- знаком с теоретическими понятиями, но объяснить затрудняется, показывает непонимание (незнание) большей части учебного материала;
- практическая работа выполнена на низком исполнительском уровне с рядом ошибок или показывает полное непонимание темы;
- решить измененное подобное задание затрудняется.

7. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Клокова, О. В. Реставрация произведений станковой и темперной живописи : учебное пособие для высших учебных заведений / О. В. Клокова, А. В. Демина. – Москва : ПСТГУ, 2021. – 240 с. – ISBN: 978-5-7429-1164-7. – Текст : непосредственный.

2. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. – Москва : Издательство патриархии Русской Православной Церкви, 2012. – 122 с. – ISBN 978-5-88017-318-1. – Текст : непосредственный.

3. Филатова, В. В. Реставрация станковой темперной живописи : учебник / В. В. Филатова. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 222 с. – Текст : непосредственный.

Дополнительная литература:

1. Гренберг, Ю. И. Основы музейной консервации и исследований станковой живописи : учебное пособие для художественных училищ и вузов / Ю. И. Гренберг. – Москва : Искусство, 1976. – 221 с. – Текст : непосредственный.

2. Забелин, И. Е. Материалы для истории иконописи / И. Е. Забелин. Москва : Временник Императорского Московского общества Истории и Древностей Российских, 1850. – С. 1 – 128. – Текст : непосредственный.

3. Перцев, Н. В. О восстановлении памятников древнерусской живописи. Восстановление памятников культуры / Н. В. Перцев. – Москва : Искусство, 1981. – 98 с. – Текст : непосредственный.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.

1. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999. – URL: <http://www.rsl.ru>. – Текст : электронный.

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – URL: <https://biblioclub.ru>. – Текст : электронный.

3. Покровский, Н. В. Памятники древней письменности и искусства. Лицевой иконописный подлинник и его значение для современного церковного искусства / Н. В. Покровский. – Санкт-Петербург : Столичная типография, 1899. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84842>. – Текст : электронный.

4. Кузнецов, Н. Г. Иконография : учебное пособие / Н. Г. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499526>. – Текст : электронный.

5. Кузнецов, Н. Г. Композиция церковной росписи : учебное пособие / Н. Г. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499529>. – Текст : электронный.

6. Антонов, Д. И. Демоны и грешники в древнерусской иконографии. Семиотика образа / Д. И. Антонов, М. Р. Майзульс. – Москва : Индрик, 2011. – 375 с. – ISBN 978-5-91674-149-0. – URL : <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428386>. – Текст : электронный.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса

Реализация учебной дисциплины проходит в кабинете № 7 «Кабинет иконописи».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- настенная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- требуемое количество учебного времени;
- наличие подготовленного специалиста, владеющего технологией и практическими приемами каллиграфии и шрифта, декоративно-прикладному искусству, навыками преподавания;
- наличие группы заинтересованной данным видом деятельности;
- оборудованная мастерская: раковина, вода.

10. Методические рекомендации

10.1. Методические рекомендации по организации изучаемой дисциплины

Организация оптимального режима занятий, наличие программы, учебного плана с учетом уровня и потребностей обучающихся. Успешное усвоение знаний и способов деятельности предполагает творческо-познавательный процесс, при котором учебный материал становится предметом активных действий каждого учащегося.

Для формирования творческой активности учащихся необходимо, чтобы каждый обучаемый усвоил последовательно все уровни деятельности

(репродуктивный, исполнительский, поисковый, творческий). Переход от одного уровня к другому определяется результатами, полученными на уровне усвоения техники реставрации и работы с материалами. Не получив удовлетворительного результата на этом этапе учащийся теряет интерес к дальнейшим занятиям. Обучение должно быть посильным, обеспечивающим достижение целей наиболее эффективно.

Раскрывая последовательность работы над реставрируемой иконой необходимо иметь в виду следующее:

- каждый этап работы должен охватывать небольшой объем изучаемого материала, а также последовательность и степень выполнения (точность движений, соблюдение стиля, тщательность, аккуратность);

- последовательность этапов работы должна быть внимательно продумана.

Необходимо выделить наиболее важные моменты, установить их очередность, из которой в дальнейшем вырабатывается определенная система работы.

Объяснение материала должно полностью раскрывать данный этап работы и содержать предпосылки для последующего, а каждый последующий должен логически вытекать из предыдущего.

Учащийся должен знать, какого результата он добивается в каждом отдельном упражнении, чтобы почувствовать свои потенциальные возможности в освоении искусства написания шрифтовых композиций, понимать, в чем его недочеты и ошибки и каковы пути их преодоления.

Формы и виды учебной деятельности, занятий:

- лекции, беседы, встречи с мастерами;

- получение новых знаний, умений;

- практическая работа, выполнение реставрации и консервации определенной иконы;

- закрепление полученных знаний и умений.

10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа учащихся планируется по следующим основным направлениям:

- изучение всех вопросов программы по рекомендованной литературе;

- подготовка к практическим занятиям.

Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа учащихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой учащихся).

Обучающимся предлагаются разные виды самостоятельных заданий, выполнение которых способствует более полному усвоению теоретических знаний и практических умений.

Основные требования к самостоятельной работе:

- посильность;
- самостоятельная работа не должна превышать возможностей учащихся на данном уровне их развития;
- необходимо указать задачу, цель и путь выполнения задания. Все должно быть предварительно проработано в классе, показан способ выполнения;
- правильная дозировка;
- практика показывает, что чрезмерный объем заданий приводит к поспешному и недобросовестному их выполнению.

При проверке самостоятельных работ преподаватель должен требовать высокого качества их выполнения. На усвоение темы дается определенный срок. Способные обучающиеся могут сдать ее раньше, менее способные, не сдавшие в срок, будут продолжать работу.