

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы реставрации»

для специальности:

54.02.05 Живопись (по видам: Станковая живопись, Иконопись);
Иконописец, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы реставрации» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 995), Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по специальности 54.02.05 «Живопись» (Иконопись).

Организация-разработчик: Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище)

Разработчик: Алексеев Никита Евгеньевич, преподаватель Духовного училища.

Рецензенты:

Казакова Людмила Васильевна, и.о. заведующей отделением «Живопись (Иконопись)» Духовного училища;

Оглавление

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению	10
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11
5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ.....	12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Поскольку иконописцу в своей практике часто приходится иметь дело не столько с написанием новых образов, сколько с восстановлением старинных и новописанных икон и росписей храмов, важно ознакомить обучающихся с основами реставрации. В профессиональной работе иконописца реставрация – весьма важная часть. Поэтому в Основную профессиональную образовательную программу по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам), станковая живопись (иконопись) в раздел «Профессиональные модули» включен междисциплинарный курс «Основы реставрации».

Основной целью изучения курса является освоение теоретических и практических основ реставрации, которое строится на междисциплинарных связях данной дисциплины с другими учебными дисциплинами профессионального цикла, в особенности «Живопись», «Композиция», «Иконопись».

Задачи изучения дисциплины:

освоение теории и основ реставрации;

закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений по реставрации;

подготовка обучающихся к самостоятельной консервации икон и других произведений искусства;

обучение реставрационным техникам;

- обучение понятийному аппарату реставратора для обеспечения грамотной и полноценной коммуникации специалиста со священнослужителями.

Обучение дисциплине построено на основе практических занятий с добавлением теории по изучаемой на данном занятии части курса.

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать:

- причины и виды разрушений предметов изобразительного искусства (картин, икон);
- теорию реставрации;
- влияние предшествующих реставраций на сохранность предметов изобразительного искусства (картин, икон);
- методику проведения реставрационных работ;
- основные методы проведения реставрационных работ и средства для их осуществления;
- основные методы проведения консервации икон;
- профессиональную терминологию.

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь использовать свои знания в профессиональной деятельности.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы Духовного училища в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам), станковая живопись.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в вариативную часть ПМ.00. Профессиональные модули, ПМ.01. Живопись и иконопись, МДК.01.02. Реставрация, МДК.01.02.01. Основы реставрации.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Целью 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;
- подготовка обучающихся к самостоятельной консервации икон;
- обучение реставрационным техникам;
- обучение понятийному аппарату реставратора для обеспечения грамотной и полноценной коммуникации специалиста со священнослужителями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать свои знания в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- характерные черты художественных стилей различных эпох;
- творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов;
- профессиональную терминологию.

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:

общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося **216** часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **144** часа; самостоятельной работы обучающегося **72** часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>216</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>144</i>
в том числе:	
практические занятия	<i>18</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>104</i>
в том числе:	
Лекций	<i>6</i>
Практических занятий	<i>138</i>
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Введение			
Тема 1.1. Реставрация как наука	Цель и задачи курса. Требования к освоению курса. История реставрации в России. История создания средних и высших учебных заведений по подготовке реставраторов в России в 20 в. Основные понятия науки «Реставрация».	2	1
Тема 1.2. Оборудования и материалы	Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в реставрации. Практика ознакомления с оборудованием, инструментами и материалами. Способы и места приобретения необходимого для реставрационной мастерской.	2	1, 2
	<i>Самостоятельная работа</i> Поиск в интернете адресов для приобретения оборудования, инструментов и материалов для реставрации. Формирование бланков заказов (без процедуры оплачивания заказа)	4	3
Раздел 2. Основы реставрационного дела			
Тема 1.3. Основные виды разрушений иконы	Лекция Основные виды разрушений и повреждений иконы: разрушение древесины, левкаса, красочного слоя, связанные с нарушением температурно-влажностного режима и механическим воздействием. 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 разных размеров, подлежащие реставрации. Подготовка иконы к реставрации.	6	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	1,2
Тема 1.4. Укрепление левкаса и красочного слоя.	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.	12	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	2,3

Тема 1.5. 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.	14	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	2,3
Тема 1.6. Консервация окладов.	Методы консервации. Оклады икон различных размеров. Правила демонтажа окладов, работы по удалению органических загрязнений, продуктов коррозии защитных покрытий с окладов икон. Техника безопасности при работах с окладами икон.	10	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	2,3
Тема 1.7. Удаление сажи и копоти с живописи.	Свойства покровных пленок на произведениях русской иконописи. Икона, покрытая копотью и сажой. Растворители, применяющиеся в реставрации для размягчения и удаления потемневшего покрытия. Неразрушающие методы исследования. Удаление потемневшего покрытия. Техника безопасности при работе с растворителями.	14	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	2,3
Тема 1.8. 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. Техника безопасности при работе с левкасом.	10	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	2,3
Тема 1.9. 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.	10	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	8	2,3
Тема 1.10. Покрытие иконы лаком.	Нанесение защитного покрытия.	8	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	6	2,3
Тема 1.11. Реставрация икон и картин, написан- ных в технике масляной живописи.	Основы реставрируемых икон и картин: холст, древесина, прессованный картон и металл. Особенности работы с разными основами. Грунты, используемые для масляной иконописи. Определение техники иконы. Тонирование пlyingщего кракелюра. Масляная болезнь. Икона, написанная масляными красками	12	1,2
	<i>Самостоятельная работа</i>	2	2,3

Тема 1.12. Документация процессов консервации и реставрации. Упаковка и транспортировка икон.	Правила заполнения Паспорта на реставрацию произведения. Реставрационная документация и правила ее оформления.	4	
	<i>Самостоятельная работа</i>	4	
Тема 1.13. Практическое занятие: Реставрация икон по заданию преподавателя (обобщение пройденного материала).	Закрепление ранее полученных теоретических и практических знаний и навыков по реставрации иконы. Реставрация иконы, подлежащей реставрации, по заданию преподавателя.	38	
	<i>Самостоятельная работа</i>	24	
Защита (смотр) работы		2	
		Итого	
		Аудиторной работы	144
		Самостоятельная работа	72
		Максимальная нагрузка	216

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета с лаборантской для хранения растворителей и т.д. (в закрытых на ключ шкафах). Учебный кабинет должен быть хорошо освещен, иметь окна для сквозного проветривания.

Для работы с реставрационными объектами должны быть в наличии столы и мольберты (настольные или напольные).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Учебник под редакцией Филатова В. В. «Реставрация станковой темперной живописи».- М.: Изобразительное искусство, 1986
2. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учеб. пособие для высших учеб. заведений / [Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом и др.]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. – 240 с.: илл
3. Методическое пособие "Практическая реставрация икон" /В. А. Петров . - М.: Издательство патриархии Русской Православной Церкви, 2012

Дополнительная литература

1. Основы музейной консервации и исследований станковой живописи. Сост. и науч.ред. Ю. И. Гренберг. М: Искусство, 1977
2. И. Е. Забелин, Материалы для истории иконописи, собранные Ив. Забелиным. «Временник Императорского Московского общества Истории и Древностей Российских».- М., 1850
3. Перцев Н. В. О восстановлении памятников древнерусской живописи. - В кн.: Восстановление памятников культуры. М.: искусство, 1981

Интернет-ресурсы:

- Российская библиотечная ассоциация URL: [http// www.rba.ru](http://www.rba.ru)
- www.webartplus.narod.ru/olk69.html
- arttower.ru/forum/indekx.php?showtopic=

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий, проектов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки
<p>В результате освоения дисциплины обучающийся должен</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- основы теории реставрации;- различные реставрационные техники;- профессиональную терминологию; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- использовать свои знания в профессиональной деятельности по реставрации картин и икон; <p>иметь опыт:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельной консервации икон; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- понятийным аппаратом реставратора для обеспечения грамотной и полноценной коммуникации специалиста со священнослужителями.	<p>Устный опрос по тематике занятия;</p> <p>Защита (представление) результата практической и самостоятельной работы по тематике занятия;</p> <p>Оценка результата самостоятельной консервации иконы;</p> <p>Оценка правильности заполненных бланков заказов для приобретения оборудования, инструментов и материалов для реставрации картины (иконы);</p> <p>Оценка правильности составления Паспорта на реставрацию произведения, реставрационной</p>

5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Оптимальные методы консервации и реставрации произведений станковой масляной живописи
2. Второе рождение? Реставрация старинной иконы.