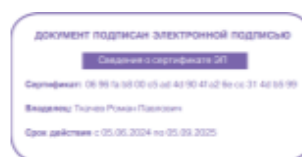

**Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Воронежская духовная семинария Воронежской епархии
Русской Православной Церкви»
ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Воронежской духовной семинарии
иерей Роман Ткачев
"31" августа 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Основы реставрации и консервации»**

3 курс

Направление подготовки
служителей Русской Православной Церкви

Специальность: «Иконописец»

Форма обучения – очная

Воронеж

2024

Рабочая программа составлена:

Разработчик: преподаватель *Кокарев А.В.*

Рецензент: ст. преподаватель *Шестопалов В.П.*

Рабочая программа одобрена на заседании Педагогического совета Иконописного отделения от 8 февраля 2024 года, протокол № 3

Заведующий Иконописным отделением: *В.П. Шестопалов*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы реставрации и консервации икон» нацелена на обеспечение качественной подготовки обучающихся к их будущей профессиональной деятельности, формирование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта по специальности «Иконописец».

Содержание дисциплины охватывает круг тем, необходимых для понимания основ создания, консервации и реставрации иконы.

В ходе изучения дисциплины «Основы реставрации и консервации икон» студенты получают целостное представление об этапах создания иконы, осваивают новые термины и понятия, связанные с древними приемами иконописания, получают навыки будущей профессии иконописца-реставратора, учатся беречь икону.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью курса «Основы реставрации и консервации икон», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной программы, является освоение теоретических и практических основ реставрации и консервации икон, которые строятся на междисциплинарных связях данной дисциплины с другими учебными дисциплинами профессионального цикла.

Задачи курса:

1. Освоение материала по консервации иконы:
 - Укрепление красочного слоя и грунта;
 - Самостоятельная работа по консервации икон;
2. Изучение основ реставрации иконы:
 - Работы по реставрации основы (доски);
 - Подведение реставрационного левкаса;
 - 2.3. Удаление поверхностных загрязнений;
 - 2.4. Утоньшение старой олифной пленки;
 - 2.5. Тонировки.
3. Обучение профессиональным навыкам реставратора.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:

1. Теоретические основы реставрации и консервации;
2. Причины и основные виды разрушения икон;
3. Необходимость повышения квалификации.

Уметь:

1. Последовательно решать проблемы и оценивать риски во время выполнения основных задач консервации и реставрации икон;

2. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения профессиональных задач;

Владеть:

- Практическими знаниями основ консервации и реставрации икон;
- Определением методов и способов реставрации и сопутствующих задач, связанных с восстановлением разрушенной иконописи.

Компетенции:

В результате освоения дисциплины у студентов формируются элементы следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК-1. Понимать духовную сущность, церковно-общественную и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, помня о значимости духовного искусства для нашего общества и времени.

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, в рамках общецерковных требований, 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.

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.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы реставрации и консервации икон» относится к Художественно-эстетическому модулю Цикла «Дисциплины» учебного плана программы подготовки иконописцев.

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

Указанные знания, умения и навыки студентов осваиваются с учетом изучения предшествующих дисциплин и практик – «История техники и материалы живописи», «Копийная практика».

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины, необходимо, как предшествующее.

Дисциплина «Основы реставрации и консервации икон» является необходимой дисциплиной для последующего изучения «Учебно-творческой практики» и «Копийной практики».

3.3. Дисциплина «Основы реставрации и консервации икон» содержательно взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками: «Иконописание», «История техники и материалы живописи», «Учебно-творческая практика» «Копийная практика».

4. Объём дисциплины

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 128 академических часов (4 часа в неделю: 128 ак. ч.: 32 недели = 4 ак. часа в неделю), дисциплина преподается в 5, 6-м семестрах.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды **текущего** контроля успеваемости: устный опрос, зачет, тестирование и **промежуточная аттестация** в форме экзамена.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

N п/ п	Наименование разделов и тем	семестр	Количество часов (в акад. часах)				Формы текущего контроля успеваемости
			Занятия лекцио н- ного типа	Практ. занятия	Всего часов по теме	Компе тении	
	Модуль 1: Консервация иконы	5	10	54	64		
1.	Тема 1.1. Укрепление красочного слоя	5	2	10	12	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
2.	Тема 1.2. Профилактичес кая заклепка	5	2	10	12	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
3.	Тема 1.3. Укрепление красочного слоя и левкаса	5	2	20	22	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
4.	Контрольное занятие по итогам семестра	5		2	2	ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-3	
	Всего часов в семестре:		10	54	64		
	Модуль 2:	6	10	54	64		

	Реставрация иконы						
6.	Тема 2.1. Работа с основой (доской). Склейка частей иконы.	6	2	10	12	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
7.	Тема 2.2. Подведение реставрационного грунта	6	2	10	12	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
8.	Тема 2.3. Удаление поверхностного загрязнения	6	2	10	12	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
9.	Тема 2.4. Утоньшение потемневшей олифы	6	2	12	14	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
10.	Тема 2.5: Тонировки	6	2	12	14	ПК-2 ПК-3	Конспект, практическая работа.
	Экзамен	X				ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-3	
	Всего часов в семестре:		10	54	64		
	ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:		20	108	128		

5.2. Развернутый тематический план занятий «Основы реставрации и консервации иконы».

Модуль 1. Консервация иконы.

Тема 1.1. Укрепление красочного слоя.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Виды разрушения красочного слоя.

- Причины разрушений.
- Основные повреждения иконы, влияющие на разрушение красочного слоя.

Тема 1.2. Профилактическая заклейка.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Материалы и инструменты, необходимые для нанесения Профилактической Заклейки (Сокращенно - ПЗ).
- Приготовление клея.
- Способы нанесения ПЗ.
- Понятия о различиях употребления папиросной и миколентной бумаги для ПЗ.
- Разница в применении 3% и 7% клея. Возможные осложнения.

Тема 1.3. Аварийное укрепление икон.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Понятие о пропитке разрушенных участков - водой, клеем, спиртом. Разные способы пропитки и оценка результатов.
- Практическое применение полученных знаний на иконах с аварийным состоянием разрушенного левкаса и красочного слоя.
- Пропитка и выравнивание разрушенных участков. Завершающий этап - нанесение ПЗ.
- Сроки хранения ПЗ. Удаление ПЗ.
- Анализ проделанной работы.

Тема 1.4. Укрепление красочного слоя и левкаса.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Особенности одновременного укрепления красочного слоя и левкаса.
- Понятие о глубинной пропитке левкаса и применение этого вида укрепления на практике.
- Примеры долгосрочного размягчения левкаса.
- Особенности работы с 7% клеем. Возможные осложнения.

Тема 1.5. Современные и древние виды укрепления иконы.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Вышедшие из употребления способы укрепления икон.
- Особенности применения укрепления иконы яичным желтком.
- Особенности укрепления икон синтетическими клеями.
- Укрепление иконы самостоятельно.

- Применение на практике знаний по консервации иконы.

Модуль 2. Реставрация иконы.

Тема 1. Работа с основой (доской).

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Виды разрушения красочного слоя.
- Понятия о видах разрушения доски.
- Методы исправления разрушений основы.
- Восполнение утрат доски.
- Извлечение гвоздей. Снятие оклада с иконы. Заделка трещин.

Склейка разошедшихся досок.

Тема 2. Подведение реставрационного грунта в местах утрат.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Понятие о левкасе. Виды левкаса и грунта.
- Подготовка к подведению реставрационного грунта. Зачистка утрат.

Проклейки.

- Особенности подведения реставрационного левкаса.
- Выравнивание реставрационного левкаса. Шлифовка. Возможные осложнения и меры к их устранению.

Тема 3. Удаление поверхностного загрязнения.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Понятие о растворителях.
- Виды загрязнений икон.
- Взаимодействие растворителей с олифной пленкой.
- Практическая работа по удалению загрязнений.
- Возможные осложнения при работе с растворителями.
- Практическая работа с разными растворителями.
- Понятие пробы на иконе.

Тема 4. Утоньшение потемневшей олифы или лака.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Виды разрушения красочного слоя.
- Понятие об утоньшении.
- Виды древних покрытий на иконах.
- Пробы на покрытиях.
- Понятие компресса на иконе.
- Виды компрессов и обзор материалов для компресса.
- Пробы удаления и утоньшения олифы.

Тема 5. Тонировки.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему.

- Виды разрушения красочного слоя.
- Понятие о трех типах тонировок.
- Виды реставрации: научная, музейная, коммерческая, церковная.
- Основные положения тонировки.
- Новое освоение акварельной техники, как главной для тонировок.
- Практические занятия.
- Пуантель (точечная техника) тонировки.
- Штриховая техника тонировок.
- Заливка - техника тонировок для больших утрат.
- Реконструкция утраченных фрагментов живописи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации преподавателям.

Важнейшие формы обучения лекционно-практического курса – лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа студентов.

Основная **цель лекции** заключается в том, чтобы вызвать у студента интерес к новой теме и сформировать у него основы для дальнейшего усвоения материала самостоятельно. Для этого преподавателю важно:

- глубоко изучить содержание предмета;
- выстраивать материал лекций по принципу от простого к сложному и от известного к неизвестному;
- излагать материал чётко и ясно;
- в процессе изложения материала для лучшего усвоения новых знаний следует использовать, помимо монологических форм и другие виды общения (диалог, дискуссию и т. п.);
- подкреплять теоретические положения лекции, активно используя видео- и аудиоматериалы, имеющиеся в фондах образовательной организации, а также интернет-источниках.

Практические занятия по дисциплине:

Практическое освоение методов консервации.

Тема: Укрепление красочного слоя и грунта.

Форма проведения занятия:

- лекция сразу же подкрепляется практическими занятиями.

Краткое содержание, раскрывающее тему

- Пропитка разрушенных участков грунта и красочного слоя.
- Выравнивание неровностей левкаса фторопластовым шпателем.

- Скрытые вздутия и отставания. Нахождение их. Проколы.
- Подведение клея в места вздутий и приподнятостей левкаса.
- Отличие работы с фильтровальной бумагой и использованием фторопластовой пленки.
- Устранение деформации левкаса и красочного слоя.

7. Нанесение профилактической заклейки: Виды заклеек. Особенности нанесения профилактической заклейки. Проглаживание теплым утюгом и объяснение результатов проглаживания.

Методические указания студентам по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Цель самостоятельной работы студентов – в подготовке к групповым занятиям по предмету. Результат контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Икона с начатым процессом на уроке, выдается студенту на дом для продолжения или завершения работы самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т. д.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов для зачета по итогам 5 семестра

1. Концентрация клея при нанесении ПЗ (профилактической заклейки).
2. Главные отличия между папиросной и миколентной бумагой.
3. Размеры стандартной ПЗ, размеры нахлеста (максимум и минимум).
4. Основные инструменты для проведения операции укрепления красочного слоя.
5. Основные материалы, необходимые для укрепления красочного слоя и грунта.
6. Особенности пропитки разрушенных участков раствором клея разной концентрации.
7. Особенности размягчения разрушенного участка левкаса для пропитки.
8. Различия в приготовлении мездрового и осетрового клея.
9. Примеры использования фторопластового шпателя.
10. Возможности рыбьего клея в сравнении с обычным желатином.

11. Сложные случаи укрепления левкаса: перенасыщение клеем разрушенного участка. Возможные действия.
12. Укрепление красочного слоя и левкаса с использованием старой ПЗ.
13. Выбор способов размягчения поврежденных участков между водой, слабым клеем, обычным клеем и спиртом.
14. Выбор между укреплением на обычный клей (желатин), синтетический клей и яичную эмульсию.
15. Приготовление простого синтетического клея в домашних условиях.

Перечень примерных практических заданий для зачета по итогам 5 семестра:

1. Укрепить предложенный преподавателем разрушенный участок на иконе.
2. Укрепить выбранный самостоятельно студентом разрушенный участок.
3. Снять самостоятельно ПЗ, утратившее актуальность, с иконы.
4. Размягчить и укрепить сложный участок левкаса с использованием старого ПЗ.
5. Выровнять с помощью фторопластового шпателя размягченный и разрушенный участок.
6. Укрепление аварийного разрушенного участка на иконе, с извлечением фрагментов, попавших под вздутия.
7. Укрепление закрытого вздутия с применением проколов (с предварительным размягчением участков для проколов).
8. Укрепление сложных участков левкаса с загрязненными фрагментами левкаса.
9. Укрепление участка на иконе с применением яично-желтковой эмульсии.
10. Укрепление участка на иконе с помощью синтетического клея.

Примерные образцы экзаменационных билетов.

Билет №1.

1. Теоретический вопрос: основные ошибки при нанесении ПЗ (профилактической заклейки).
2. Практическое задание: Нанести ПЗ на разрушение красочного слоя.

Билет №2.

- Теоретический вопрос: Процесс приготовления рабочего клея.
- Практическое задание: Удалить с поверхности иконы две профилактические заклейки.

Критерии выставления оценки

Для получения зачёта необходимы: ориентация в проблематике курса, полнота выполнения задания, знание теоретических источников.

№ п/п	Критерии	1 оценочная единица	2 оценочных единицы	3 оценочных единицы	4 оценочных единицы
1	Полнота ответа и выполненного анализа	отсутствует	слабая	хорошая	отличная
2	Стиль изложения и общая лексика	плохой стиль, скудная лексика	удовлетворительный	хороший	отличный
3	Понятийный аппарат	не владеет	владеет слабо	владеет хорошо	владеет отлично
4	Навыки аналитического рассмотрения материала	отсутствуют	слабые	хорошие	отличные
5	Знание теоретического материала	отсутствует	слабое	хорошее	отличное

8. Перечень учебной литературы

Основная литература

1. Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи Москва: Художественно-педагогическое издательство, 2008
2. Сланский Б. Техника живописи : живописные материалы: монография Издательство Академии художеств СССР, 1962

Дополнительная литература

- Шайхутдинова А. Р., Сафин Р. Р., Гараева А. Ф., Основы реставрации: учебное пособие КНИТУ, 2018

9. Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- <http://www.icon-art.narod.ru/index.html>
- 2. <https://www.ukoha.ru/term/реставрация-икон>
- 3. <https://www.lovetorestore.com/tools/>
- 4. <https://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage/artistic-heritage-28-29.aspx>
- 5. <http://mindraw.web.ru/bibl15a.htm>
- 6. <https://web.archive.org/web/20201128052652/http://www.art-con.ru/libraries>

7. <https://web.archive.org/web/20200919192414/http://art-con.ru/node/126>
8. <http://www.art-con.ru/libraries>
9. <http://expsovet.ru/wp-content/uploads/2017/08/ri.pdf>
10. <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/restoration/>
11. Электронная библиотека Иконописной школы

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для освоения дисциплины необходимы:

- учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная специализированной учебной мебелью;
- технические средства обучения, в том числе компьютерная техника с подключением к сети «Интернет».