Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Педагогічний факультет

Кафедра ОДПМ і РТМ

Назва курсу, мова викладання	Реставрація живописуМова викладання: українська
Викладачі	Якубовська Ольга Петрівна, асистентка кафедри ОДПМ і РТМ, тел. 0964736791
Профайл викладачів	<http://art.kpnu.edu.ua/yakubovska-2/>
E-mail:	yakubovska@kpnu.edu.ua
Сторінка курсу в MOODLE	<https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=417>
Консультації	Консультації з курсу відбуваються щопонеділка з 15.30-17.00 год. (Пед. корпус, аудиторія П-1.)

Анотація курсу: Дисципліна «Реставрація живопису» є нормативною дисципліною професійної підготовки для спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (ОПП "Реставрація творів мистецтва") для спеціалізації реставрація творів мистецтва, яка викладається в ІІІ-VІIІ семестрах в обсязі 33 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Підсумковий контроль – залік, екзамен.

Мета та цілі курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Реставрація живопису» полягає у формуванні базових знань і практичних навичок з консервації, реставрації творів живопису і власноручного втручання в матеріальну структуру твору мистецтва, а також ведення реставраційної документації студентами. Основний час відводиться навчально-практичній роботі з реставрації творів живопису на конкретних експонатах, підібраних згідно цієї програми по мірі ускладнення завдань у визначених змістових модулях. На початку дисципліни проводиться цикл вступних занять у формі теоретичного засвоєння матеріалу та навчально-практичної роботи за індивідуальною формою навчання, який передбачає проведення консерваційних операцій середньої складності (візуальне обстеження твору живопису, нанесення профілактичної заклейки, укріплення, підведення окрайок полотна, зведення проривів полотна, накладання латок, дублювання, підведення реставраційного ґрунту, відновлення (регенерація) покривних шарів, зняття поверхневих забруднень, відновлення втрат авторського фарбового шару.

Формат курсу: очний

Результат курсу:

* Здатність орієнтуватися у міжнародних конвенціях і хартіях з новітніх науково-методологічних концепцій охоронної справи пам’яток,
* Розуміння основних законодавчих актів України щодо пам’ятко-охоронної справи;
* Вміння користуватися інструкціями по обліку і зберіганню музейних цінностей;
* Володіння існуючими методиками реставрації творів живопису;
* Здатність використовувати реставраційні матеріали та обладнання, необхідне для реставрації;
* Розуміння причин ушкодження та руйнування творів живопису;
* Здатність власноручно втручатися в матеріальну структуру твору живопису;
* Здатність проводити дослідження, консерваційні та реставраційні заходи щодо усунення руйнувань основи, ґрунту, фарбового шару, лакового покриття;
* Здатність здійснювати відтворення та реконструкцію фарбового шару;
* Вміння оформлювати реставраційну документацію.

Обсяг і ознаки курсу:

Найменування показників	**Характеристика навчального курсу**
денна форма навчання	**заочна форма навчання**
Освітня програма, спеціальність	Реставрація творів мистецтва, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	
Рік навчання/ рік викладання	Другий-четвертий /2017-2021	
Семестр вивчення	третій - восьмий	
нормативна/вибіркова	нормативна	
Кількість кредитів ЄКТС	33 кредити ЄКТС	
Загальний обсяг годин	990 год.	
Кількість годин навчальних занять	396 год.	
Лекційні заняття	20 год.	
Практичні заняття	376 год.	
Семінарські заняття	0 год.	
Лабораторні заняття	0 год.	
Самостійна та індивідуальна робота	594 год.	
Форма підсумкового контролю	Залік, екзамен	

Пререквізити курсу

Для успішного вивчення даної дисципліни студент повинен попередньо прослухати курси: історія мистецтва, рисунок, живопис, композиція.

Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Робочі столи; шафи для хімікатів; мікроваги; УФ-лампи, ІЧ-лампи; лампи точкового освітлення. Мікроскоп бінокулярний оптичний; мікроскоп електронний; праски, міні-праски; каутер; тягарі з піском; плита електрична; електрочайник; плоскогубці, щипці, струбцини, торцева пила, пінцети, скальпелі; мірні стакани, колби, ємкості для хімікатів; мольберти, підручники, збільшувальні скельця. Фотоапарат, ПК.

Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до [Положення](https://drive.google.com/file/d/0B_EBvdN4dQSlMUozdmc2Ti0xY3MzMS1hbjlXLVVQSDZmNjU4/view?usp=sharing)

Пропуски виправляються студентами методом виконання індивідуальних практичних завдань. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Академічна мобільність студентів здійснюється згідно з [Положення про академічну мобільність студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка](https://drive.google.com/file/d/1m51v2ebOEkOEYafuwULaWsqMZkuFSW44/view?usp=sharing)

Організація навчання:

Назви змістових модулів і тем	**Кількість годин**
лекційні заняття	**практичні заняття**	**самостійна робота**
Змістовий модуль 3. Реставраційні матеріали
Тема 1. 1 Натуральні реставраційні матеріали. Адгезиви та консоліданти.	4	10	15
Тема 1.2 Воски та смоли	2	4	10
Тема 1.3 Розчинники	2	6	10
Тема 1.4 Наповнювачі ґрунтів	2	10	10
Тема 2.1 Синтетичні реставраційні матеріали. Адгезиви та консоліданти.	4	10	15
Тема 2.2 Синтетичні смоли та в'язива	2		14
Тема 2.3 Пігменти	4		16
Разом за змістовим модулем 3	**20**	**40**	**90**
Змістовий модуль 4. **Укріплення фарбового шару творів станкового живопису на дерев’яній основі**
Тема 1.1 Загальне та місцеве укріплення		10	20
Тема 1.2 Укріплення окремих ділянок клеями різної концентрації.		4	10
Тема 1.3 Укріплення жорсткого фарбового шару на щільних ґрунтах.		6	14
Тема 1.4 Укріплення рихлих ґрунтів та фарбового шару.		6	12
Тема 2.1 Укріплення складних ушкоджень фарбового шару. Усунення розшарування олійного живопису.		10	14
Тема 2.2 Укріплення закритих пухирів і відставання фарбового шару або ґрунту (прокол, розріз)		10	14
Тема 2.3 Укріплення фарбового шару в місцях його опіку з попереднім розм’якшенням крихкого шару живопису		10	16
Тема 2.4 Укріплення позолоти на рихлих ґрунтах		10	14
Разом за змістовим модулем 4		**66**	**114**
Змістовий модуль 5. **Укріплення фарбового шару творів станкового живопису на полотні.**
Тема 1.1 Загальне укріплення. Матеріали та методи. Клеї та адгезиви, матеріали та хімікати для загального укріплення фарбового шару. Устаткування для розтяжки полотна.		16	10
Тема 1.2 Загальне укріплення фарбового шару на картині, не знятій з підрамника		4	6
Тема 1.3 Укріплення живопису із застосуванням розтяжок.		8	6
Тема 1.4 Укріплення фарбового шару та ґрунту з розпарюванням		4	8
Тема 1.5 Вирівнювання значних деформацій на картинах з багатошаровим, фактурним живописом.		4	8
Тема 1.6 Вирівнювання значних деформацій на картинах з тонкошаровим живописом;		4	10
Тема 1.7 Укріплення і насичення клейовими розчинами та сумішами на вакуумному столі з підігрівом.		8	8
Тема 2.1 Місцеве укріплення. Матеріали та методи. Клеї та адгезиви, матеріали та хімікати для місцевого укріплення фарбового шару		4	10
Тема 2.2 Укріплення закритих пухирів фарбового шару або ґрунту (прокол, розріз, підведення клею із зворотного боку картини шприцом).		4	12
Тема 2.3 Укріплення відставання фарбового шару або ґрунту.		4	12
Разом за змістовим модулем 5		**60**	**90**
Змістовий модуль 6. Укріплення дерев’яної основи творів станкового живопису.
Тема 1.1 Усунення шкідників. Методи відновлення цілісності дерев’яної основи. Матеріали для виведення шкідників з основи твору. Отруйні суміші. Інсектициди.		10	17
Тема 1.2 Методи виведення шкідників з основи твору. Заморожування.		6	16
Тема 1.3 Методи виведення шкідників з основи твору. Інкапсуляція. Введення отруйних речовин.		6	16
Тема 1.4 Матеріали для відновлення цілісності основи порушеної шкідниками. Натуральні та синтетичні смоли і адгезиви.		12	12
Тема 1.5 Насичення синтетичними сумішами пошкоджених та сильно зруйнованих жуком дошок.		8	18
Тема 2.1 Способи укріплення дерев’яної основи. Заповнення незначних втрат основи деревною мукою з клеєм.		10	10
Тема 2.2 Реставраційні вставки.		8	18
Тема 2.3 Вставки із дерева в щілини та місця втрат основи. Установка шпуг (накладних, врізних).		8	18
Тема 2.4 Вирівнювання та склейка дерев’яної основи твору.		14	14
Тема. 2.5 Дублювання дерев’яної основи: з вирівнюванням профілю зворотного боку; з потоншенням дошки.		16	16
Тема. 2.6 Перенос фарбового шару, левкасу та паволоки на нову основу: з усуненням старої дошки.		16	16
Разом за змістовим модулем 6		**114**	**171**
Змістовий модуль 7. **Укріплення полотняної основи творів станкового живопису.**
Тема 1.1 Укріплення окрайок полотна; з’єднання проривів полотна методом «встик» на картині, що не потребує дублювання.		4	5
Тема 1.2 Підготовка дублюючих окрайок		4	
Тема 1.3 Підготовка окрайок авторського полотна (основи). Види накладання окрайок полотна.		4	
Тема 1.4 Особливості рецептури адгезивів для підведення окрайок полотна.		4	
Тема 1.5 Вибір полотна для латок; приготування зворотного боку картини і латок; приготування клею; накладання латок на розриви полотна картини із зворотного боку.		4	
Тема 1.6 Підведення окрайок полотна гарячим способом; підведення окрайок холодним способом; реставрація проривів з втратою авторського полотна.		4	10
Тема 2.1 Укріплення полотняної основи твору методом гарячого дублювання		4	10
Тема 2.2 Укріплення полотняної основи твору методом холодного дублювання		4	10
Тема 2.3 Дублювання картини на вакуумному столі		4	
Тема 2.4 Перенесення на нову основу.		4	
Разом за змістовим модулем 7		**40**	**35**
Змістовий модуль 8. **Відновлення втрат авторських фрагментів творів живопису**
Тема 1.1 Матеріали що використовуються для поповнення втрат.		4	10
Тема 1.2 Поповнення втрат ґрунту; використання білого наповнювача, тонованого ґрунту; синтетичного наповнювача		6	10
Тема 1.3 Використання ізолюючих проміжних шарів.		6	10
Тема 2.1 Акварельні тонування. Застосування адгезивів.		10	4
Тема 2.2 Олійні тонування.		4	10
Тема 2.3 Методи тонувань: копія-реконструкція; імітація.		10	10
Тема 2.4 Прийоми тонувань: заливка нейтральним тоном;		4	10
Тема 2.5 Тонування в кольорі і тоні без відновлення малюнка;		4	10
Тема 2.6 Штрихування і пуантель складеним кольором		6	10
Тема 2.7 Штрихування і пуантель чистим кольором(оптичне змішування).		2	10
Разом за змістовим модулем 8		**56**	**94**
Разом годин	**20**	**376**	**594**

Оцінювання:

Поточний контроль здійснюється за допомогою письмових тестових робіт, усного опитування студентів протягом семестру. Проміжний контроль - МКР передбачає оцінювання видимих результатів практичної роботи студента та реставраційної документації у вигляді реставраційного паспорта роботи студента у вигляді семестрового перегляду. Самостійна робота у вигляді домашнього конспекту оцінюється протягом семестру за допомогою оцінки письмового конспекту та усного опитування студентів за визначеною шкалою та критеріями оцінювання.

Основною формою перевірки знань є модульна контрольна робота, залік, екзамен. Оцінювання знань студентів проводиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.

Основними формами дисципліни є лекційні, практичні заняття та самостійна підготовка студентів.

Поточний контроль здійснюється за допомогою письмових тестових робіт. Тест складається з 24 тестових питань з відповідями на вибір, цінність однієї правильної відповіді – 0, 5 бала (у сумі 12 балів).

Також проводиться усне опитування студентів за темою заняття. Відповіді оцінюються за поданими критеріями.

Поточне оцінювання включає також оцінку видимих результатів практичної діяльності студентів, оцінюється не робота загалом, а етап який студент виконанв за одне або кілька занять. При оцінюванні враховуються критерії до проведених консерваційно-реставраційних заходів.

Наприкінці кожного семестру середнє арифметичне число всіх отриманих студентом балів трансформується у рейтингова поточна оцінка за змістовий модуль. Рейтингова оцінка у балах () знань, умінь і навичок студента на навчальних заняттях з змістового модуля розраховується за такою формулою:

 (де = рейтингова кількість балів). Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи викладача на занятті. Студент який не з’явився на практичну роботу з будь яких причин, або отримав незадовільну оцінку за виконання цих робіт зобов’язаний відпрацювати цю роботу протягом 2 календарних тижнів після заняття. Мінімальна позитивна оцінка – 5 балів, за 12 бальною системою. Перездача позитивної оцінки категорично забороняється.

Контроль за самостійною роботою здійснюється на основі створеного конспекту з питань поданих на самостійне опрацювання, контроль відбувається за допомогою усних опитувань студентів, якість доповіді оцінюється по 12-бальній шкалі за визначеними критеріями, середня оцінка за усне опитування протягом семестру розраховується за формулою рейтингової оцінки. Рейтингова оцінка у балах () знань, умінь і навичок студента на навчальних заняттях з змістового модуля розраховується за такою формулою:

 (де = балів).

Проміжний контроль - модульна контрольна робота передбачає оцінювання видимих результатів практичної консерваційно-реставраційної діяльності студента у вигляді представлення реставраційної роботи та реставраційного паспорта на звітному семестровому перегляді. Оцінює МКР – кафедральна реставраційна рада за визначеними критеріями, методом відкритого голосування, за 12 бальною системою. Викладач пропонує оцінку конкретному студенту з огляду на представлені роботи, комісія відкритим голосуванням підтримує, або заперечує оцінку. Оцінка студента яка розраховується у рейтингову оцінку із змістового модуля за такою формулою:

 (де = рейтингова кількість балів). У випадку відсутності роботи студента на перегляді, або їх недостатньої якості, студенту індивідуально призначається дата перездачі. У визначений період (не пізніше 1 календарного тижня), студент представляє ряд виконаних робіт. При відсутності виконаної роботи у зазначений термін студента не атестують.

Підсумкове оцінювання передбачає теоретичний письмовий екзамен, у формі письмової роботи, що передбачає письмові відповіді на наборах з 3 питань з тематики курсу (екзаменаційних білетів). Оцінювання відповідей проводиться згідно визначених критеріїв.

На основі форм контролю та критерій оцінювання у 5 семестрі відбувається екзамен:

Поточний контроль(5 ЗМ.) мінімальна оцінка – 15 балів, максимальна – 30 балів.

Самостійна робота (5 ЗМ.) мінімальна оцінка – 10 балів, максимальна – 15 балів.

МКР у вигляді семестрового перегляду (5 ЗМ.) мінімальна оцінка – 10 балів, максимальна – 15 балів.

Екзаменаційна робота (5 ЗМ.) мінімальна оцінка – 25 балів, максимальна – 40 балів.

На основі форм контролю та критерій оцінювання у 8 семестрі відбувається екзамен який включає рейтингову оцінку за 7 та 8 змістові модулі відповідно:

За 7 ЗМ.: мінімальна оцінка – 10 балів, максимальна -25 балів

За 8 ЗМ.: Поточний контроль(8 ЗМ.) мінімальна оцінка – 11 балів, максимальна – 15 балів.

Самостійна робота (8 ЗМ.) мінімальна оцінка – 7 балів, максимальна – 10 балів.

МКР у вигляді семестрового перегляду (8 ЗМ.) мінімальна оцінка – 7 балів, максимальна – 10 балів.

Екзаменаційна робота (8 ЗМ.) мінімальна оцінка – 25 балів, максимальна – 40 балів.

На основі форм контролю та критерій оцінювання у 6 семестрі відбувається залік. Оцінюється за шкалою у 100 балів при сумуванні оцінок за поточну роботу, самостійну роботу та МКР.

Поточний контроль(6 ЗМ.) мінімальна оцінка – 15 балів, максимальна – 25 балів.

Самостійна робота (6 ЗМ.) мінімальна оцінка – 20 балів, максимальна – 35 балів.

МКР у вигляді семестрового перегляду (6 ЗМ.) мінімальна оцінка – 25 балів, максимальна – 40 балів.