МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА»

Рабочие программы дисциплин:

Направление подготовки:

54.04.04 Реставрация

Программа:

Реставрация

г. Санкт-Петербург

2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Иностранный язык в профессиональной деятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

в том числе:

аудиторные занятия 100

самостоятельная работа 44

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 36

Виды контроля в семестрах:

экзамены 2

зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	68	68	32	32	100	100
В том числе инт.	30	30	32	32	62	62
Итого ауд.	68	68	32	32	100	100
Контактная работа	68	68	32	32	100	100
Сам. работа	4	4	40	40	44	44
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	108	108	180	180

Программу составил(и):
преподаватель, Мухина Елена Викторовна _____

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык в профессиональной деятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
1.2	формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной деятельности на иностранном языке;
1.3	формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента познания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Педагогика
2.1.2	Диалог культур
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.2	Диалог культур
2.2.3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-4: Знает: современные коммуникативные технологии, правила и особенности деловой коммуникации на русском и иностранном языках;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать социолингвистические особенности коммуникации на иностранном языке в деловой сфере
ИД-2.УК-4: Умеет: применять на практике современные коммуникативные технологии, использовать профессиональную терминологию, в том числе на иностранном языке ;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным) словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка для личного и профессионального роста
ИД-3.УК-4: Владеет: навыками деловой коммуникации для академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах);	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками деловой переписки и устной профессиональной коммуникации на иностранном языке

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Иностранный язык как средство международного общения		
1.1	Изучение материалов на тему "Образование. Моя будущая профессия". /Пр/	1	10
1.2	Входной контроль (тестирование) /Пр/	1	2
1.3	Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия. Составление ментальной карты. /Пр/	1	16
1.4	Эссе «Зачем мне нужен иностранный язык?» /Ср/	1	4
1.5	Управление временем. Расстановка приоритетов. Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия. /Пр/	1	8
1.6	Просмотр мотивационного фильма. Дискуссия. Составление плана изложения. /Пр/	1	8
1.7	Особенности произношения иностранного языка. Контрольное чтение. /Пр/	1	6
1.8	Грамматика иностранного языка. Разбор и повторение. /Пр/	1	10
1.9	Словарный запас иностранного языка. Списки частотных слов. Словари. /Пр/	1	8
	Раздел 2. Выбор карьеры		
2.1	Изучение материалов на тему "Трудовая деятельность" /Ср/	2	8
2.2	Написание автобиографии-резюме /Ср/	2	8
2.3	Написание мотивационного письма /Ср/	2	4

2.4	Реклама и бренды. Обсуждение подобранных студентами примеров иноязычной рекламы /Пр/	2	8
2.5	Глобализация и межкультурная коммуникация /Пр/	2	8
2.6	Эссе "Мой языковой портфель" /Ср/	2	4
2.7	История дизайна. Чтение и перевод научно-популярной или научно-исследовательской литературы /Пр/	2	8
2.8	Проектная деятельность /Пр/	2	8
2.9	Презентация дизайнерского портфолио. Деловые переговоры. /Ср/	2	8
2.10	Просмотр лекций в формате TED /Ср/	2	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Бардинская, Т. Р., Карцева, Е. В., Флаксман, А. А.	Английский язык в сфере дизайна: учебное пособие	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018	http://www.iprbookshop.ru/80882.html
Л.1.2	Чахоян, А. О.	Иностранный язык в профессиональной деятельности. Английский язык. Дизайн рекламы. Графический дизайн в мультимедиа. Графический дизайн в арт-пространстве: учебное пособие по английскому языку для студентов-магистров i курса института графического дизайна	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102515.html
Л.1.3	Алейникова, Т. В., Беззатеева, Э. Г., Тихонова, И. Б.	Английский язык в сфере технологий и дизайна: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2019	http://www.iprbookshop.ru/115399.html
Л.1.4	Золотарева, С. А., Ртищева, О. В.	Деловой иностранный язык (английский): практикум для укрупненных групп направлений подготовки 51.00.00 «культуроведение и социокультурные проекты»; 53.00.00 «музыкальное искусство»; 54.00.00 «изобразительное и прикладные виды искусств», квалификация (степень) выпускника «магистр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2020	http://www.iprbookshop.ru/108549.html
Л.1.5	Васильева, Т. Л., Шведова, О. В.	Иностранный язык в профессиональной сфере. Немецкий язык: учебное пособие для аудиторных занятий и самостоятельной работы по дисциплинам «иностранный язык» (iv семестр) и «иностранный язык в профессиональной сфере» для студентов-бакалавров иита (направления подготовки 29.03.03, 54.03.03, 15.03.04) и ипхэ (направления подготовки 18.03.01, 18.03.02, 20.03.01)	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102516.html

Английский язык

1. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 44 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html
2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В. Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с.
3. Градалева, Е. А. Contemporary Architecture & Design: Developing Motivation in English Language Study Using

Traditional Methods and Information Technology : учебное пособие / Е. А. Градалева, М. О. Полухина, М. В. Юрина. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 163 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111787.html

4. Ершова, Е. Л. Английский язык для профессионального общения. Искусство и дизайн = English for Professional Communication. Art and Design : учебное пособие / Е. Л. Ершова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 152 с. — ISBN 978-985-6079-98-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94309.html

5. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 116 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html

6. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 с. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html

Немецкий язык

1. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.

2. Баракина, С. Ю. Немецкий язык : учебное пособие / С. Ю. Баракина. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2024. — 347 с. — ISBN 978-5-903090-96-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79987.html

3. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 с. — ISBN 978-5-528-00280-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80877.html

4. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50012

5. Мельникова, И. М. Deutsch für Masterstudiengänger (Немецкий язык для магистрантов) : учебник / И. М. Мельникова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 91 с. — ISBN 978-5-7964-2181-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111352.html

6. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 176 с. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html

7. Чесноков, Г. А. Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн : учебный русско-украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-справочник / Г. А. Чесноков, Н. Н. Лапынина, Л. В. Ковалева ; составители Г. А. Чесноков [и др.] ; под редакцией Г. А. Чесноков, Н. Н. Лапынина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 304 с. — ISBN 978-5-89040-475-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22649.html

8. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М. В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 с. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html

Французский язык

1. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и «Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html

2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : Нестор Академик, 2008. - 480 с.

3. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков [Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 2008. - 576 с.

4. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html

5. Федоров, В. А. Французский язык для неязыковых специальностей вузов : учебное пособие / В. А. Федоров, Т. В. Гиляровская, О. В. Лебедева ; под редакцией В. А. Федорова. — 2-е изд. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-7731-0930-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/111492.html

6. Чесноков, Г. А. Архитектура. Градостроительство. Реставрация. Дизайн : учебный русско-украинско-англо-немецко-французский терминологический словарь-справочник / Г. А. Чесноков, Н. Н. Лапынина, Л. В. Ковалева ; составители Г. А. Чесноков [и др.] ; под редакцией Г. А. Чесноков, Н. Н. Лапынина. — Воронеж : Воронежский

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 304 с. — ISBN 978-5-89040-475-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22649.html

7. Шарапова, Т. Н. Французский язык = Le français : учебное пособие / Т. Н. Шарапова, С. Е. Груенко. — Омск : Омский государственный технический университет, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8149-2972-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115457.html

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Онлайн-словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс]	http://lingvopro.abbyyonline.com

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-226	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Ч-314	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Ч-314	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Ч-226	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания основополагающей важности курса истории.
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной.
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Охрана культурного наследия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 50

самостоятельная работа 22

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	34	34	34	34
В том числе инт.	30	30	30	30
Итого ауд.	50	50	50	50
Контактная работа	50	50	50	50
Сам. работа	22	22	22	22
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
преподаватель, Юмагулов Валерий Николаевич _____

Рабочая программа дисциплины
Охрана культурного наследия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью данной учебной дисциплины является приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний, связанных с нормативными документами, регулирующими охрану и сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Копирование классических образцов живописи
2.1.2	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.3	Реставрационно-проектная документация
2.1.4	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.5	Химическая экспертиза живописи
2.1.6	Художественный опыт в историческом контексте
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	История, теория и методика реставрации
2.2.2	Производственная практика, проектная
2.2.3	Производственная практика, преддипломная
2.2.4	Научные исследования объектов реставрации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-5: Способен участвовать в работе методических советов в органах охраны объектов культурного наследия; применять знания научно-методической основы охраны объектов культурного наследия; проводить консультации по общим вопросам реставрации

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-5: Владеет: приемами и методами работы с персоналом при организации комплекса реставрационных работ; способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для организации творческих мероприятий;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: – историю развития законодательной базы охраны культурного наследия – научно-исследовательскую деятельность – экологические аспекты сохранения архитектурного наследия – правовые основы реставрации – методологию архивоведения, охрану художественного и культурного наследия
ИД-2.ОПК-5: Умеет: проводить консультации по общим вопросам реставрации; принимать участие в работе методических советов в органах охраны объектов культурного наследия;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составлять научную отчетную документацию; обобщать результаты, полученные в ходе научно-исследовательских и архивных изысканий в виде научных отчетов, научно-популярных статей, монографий
ИД-3.ОПК-5: Владеет: способностью применять знания научно-методической основы охраны материальной культуры в экспертно-консультационной деятельности;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть умением использовать нормативно-правовые акты по охране и управлению культурным наследием; способностью участвовать в работе методических советов в органах охраны объектов культурного наследия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. История развития охраны памятников истории и культуры в России		
1.1	Дореволюционный период развития охраны памятников истории и культуры в России. Этапы развития охраны памятников истории и культуры в советское время; Становление и развитие современной системы памятников истории и культуры. /Лек/	3	4
1.2	Аналитический отчет. /Ср/	3	8
	Раздел 2. Актуальные вопросы охраны культурного наследия		
2.1	Актуальные вопросы охраны культурного наследия /Пр/	3	8

	Раздел 3. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН).		
3.1	Понятие ЕГРОКН. Его формирование и ведение; Порядок и процедура включения объектов в ЕГРОКН. Изменение категории объектов, их исключение из ЕГРОКН. Паспорт объекта культурного наследия. /Лек/	3	4
3.2	Осмотр экспозиции Государственного Русского Музея. /Пр/	3	8
	Раздел 4. Государственная охрана объектов культурного наследия. Государственная историко-культурная экспертиза (ИКЭ).		
4.1	Цели, принципы и задачи ИКЭ; Государственные эксперты по проведению ИКЭ. Требования, порядок аттестации. Проведение ИКЭ, акт ИКЭ. /Лек/	3	2
	Раздел 5. Сохранение объектов культурного наследия		
5.1	Виды работ по сохранению ОКН. – Порядок проведения работ по сохранению памятника истории и культуры /Лек/	3	2
5.2	Осмотр экспозиции Государственного Эрмитажа. /Пр/	3	8
	Раздел 6. Законодательные документы		
6.1	Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» Закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 июня 2007 года. /Лек/	3	2
	Раздел 7. Зарубежная законодательная практика и создание международных организаций по сохранению памятника истории и культуры		
7.1	Афинская хартия 1931 года. Венецианская хартия 1964 года. Международный совет музеев. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест /Лек/	3	2
7.2	Подготовка презентации на заданную тему /Ср/	3	6
7.3	Защита презентации /Пр/	3	10
7.4	Подготовка к устному опросу /Ср/	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1		Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	М.: Академический проект, 2008	
Л.1.2	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Чудосветова, О. В.	Всемирное культурное наследие: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102405.html
Л.1.4	Каттанео М., Трифони Я.	Самые знаменитые памятники истории и искусства: альбом	М.: Астрель, 2002	
Л.1.5	СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия	Художественное наследие и современность: Сборник научных трудов кафедры теории и истории архитектуры и искусств. Вып. 3.	СПб.: СПГХПА, 2004	
Л.1.6	Лихачева В.Д.	Искусство Византии IV-XV веков: к изучению дисциплины	Л.: Искусство, 1981	
Л.1.7	Шевченко, Э. А., Никифоров, А. А.	Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников к градостроительным комплексам)	Санкт-Петербург: Зодчий, 2014	http://www.iprbookshop.ru/35178.html
Л.1.8	Смирнова Э .С., Лихачев Д. С.	Культура Древней Руси: пособие для учителей	Л.: Просвещение, 1967	
Л.1.9	Лихачев Д. С.	Культура Руси времени А. Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV - начало XV в.): научное издание	М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962	

1. Абрамова, П. В. Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия : учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / П. В. Абрамова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8154-0525-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108565.html

2. Галкова, О. В. Российские традиции охраны отечественного культурного наследия [Электронный ресурс]: монография / О. В. Галкова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2011. — 239 с. — ISBN 978-5-9935-0226-7. — Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/21456.html

3. Голякова, Ю. Е. Методы и технологии создания 3D-моделей объектов историко-культурного наследия для целей инвентаризации и паспортизации [Электронный ресурс]: монография / Ю. Е. Голякова, А. М. Ермакова, В. Н. Щукина. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-9961-2836-5. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/122418.html

4. Каттанео, М. Самые знаменитые памятники истории и искусства / М. Каттанео. - М. : Астрель, 2002. - 432 с. : цв.ил. - (Всемирное наследие Юнеско)

5. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных предметов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 252 с. — ISBN 978-5-8154-0180-8. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/22047.html

6. Кимеева, Т. И. Современные исследования музеев и объектов культурного и природного наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / Т. И. Кимеева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 107 с. — ISBN 978-5-8154-0607-0. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/121333.html

7. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/93506.html

8. Лавров, В. В. Актуальные проблемы охраны и использования объектов природного и культурного наследия [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры / В. В. Лавров. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 64 с. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/73000.html

9. Музейная климатология - основа сохранения объектов культурного наследия: Материалы научно-практической конференции (30 января-1 февраля 2013 года) : научное издание. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. - 235 с. : ил.

10. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

11. Чудосветова, О. В. Всемирное культурное наследие [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Чудосветова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 71 с. — ISBN 978-5-7937-1451-8. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/102405.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс рассчитан на обучающихся, имеющих комплекс практических и теоретических знаний в области реставрации

художественных произведений. Преимуществом данной дисциплины является ее гибкость в постановке практических задач и самостоятельной работы, опирающихся на индивидуальный проект каждого магистранта.
Обширный теоретический курс, который составляет базу знаний, на основе которых магистрант сможет выполнять индивидуальные задания.
Реставрационные объекты.
Непосредственное групповое посещение объекта, ознакомление с его статусом историей, ходом реставрационных (консервационных) работ; анализ археологических данных (при наличии),
Список объектов возможных к посещению в рамках курса:
- Летний сад
- Проект реконструкции Гостиного двора
- Меншиковский дворец
- Музей ДПИ
- Дворцово-парковый комплекс Петргоф
- Дворцово –парковый комплекс Гитчина

Окончательно список утверждается непосредственно перед началом практических занятий.
Составление конспекта по лекционному курсу:
У конспекта есть несколько назначений:
- Он помогает сосредоточиться на предмете.
- Он способствует более глубокому пониманию.
- Он помогает удержать в памяти наиболее важную информацию.

Конспект развивает ассоциативную память. В большинстве случаев достаточно записать несколько опорных фраз, по которым память сможет воспроизвести большую часть информации с данной лекции.
Конспект необходимо писать в отдельной тетради, где будут чередоваться записи, зафиксированные на лекциях с конспектом самостоятельной работы. Недопустимо вести конспект на отдельных листах.
Изучение права требует особой внимательности от обучающегося, так как вся информация является важной. Не стоит совмещать работу совместно с прослушиванием музыки, аудиокниг и др., так как правовая наука требует высокой концентрации. Следовательно, работать над самостоятельным конспектом стоит не более 15 минут в день, что позволит адаптироваться к специфике правовой лексики и формулировок. Особое внимание стоит обратить на почерк. ПОМНИТЕ: тетрадь с выборкой правовых текстов и их объяснениями может стать в дальнейшем хорошим подспорьем в работе, а разборчивый конспект, с пометками и четкой структурой будет удобен в использовании.
Аналитический отчет
Также в качестве самостоятельной работы обучающиеся оформляют результаты исследований, проводимых в рамках практических занятий, которые фиксируются в отчетах.
Отчёт включает следующие составные главы:
1. Титульный лист (ФИО автора, название реставрационного объекта, дата обследования)
2. Оглавление или содержание.
3. Основная часть текстового отчета:
включает следующие разделы
а. историческая справка
б. архитектурные особенности памятника
в. история реставрационный проект
г. методика проведения работ
текст сопровождается сносками: на иллюстрации - даются в тексте в скобках, № фото и схемы, на библиографический источник - в подстрочнике
4. Заключение.
описание результатов работы, схожие примеры, оценка проводимых работ в историческом контексте и в контексте современных норм
5. Библиография.
Список литературы (не менее 15 наименований), статей, монографий, источников. Содержит перечень используемой литературы в алфавитном порядке:
-п/п №
-фамилия, инициалы автора
-заглавие книги
-место и год издания
7. Перечень фото и схем.
8. Фотоотпечатки.
фото наклеивается на паспарту с аннотацией; располагается по 3-м разделам: до, в процессе, после реставрации; схемы-картограммы помещаются до или после фотофиксации
9. Схемы.
Кроме обсуждения перечисленных тем, учащиеся готовят сообщение-презентацию по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнять необходимые изыскания и научиться правильно и презентабельно подавать материал.
Подготовка самостоятельной работы выполняется индивидуально, предполагает подбор и изучение научно-исследовательской литературы по хранению экспонатов в коллекциях музеев мира.
Объем и требования к оформлению презентации:
1. Объем презентации составляет 10-15 слайдов.
2. Работа выполняется в графических программах и редакторах (Power Point, Keynote, Adobe Photoshop, Illustrator Adobe).

3. Первый слайд – титульный. Обязательно присутствие названия презентации, наименования образовательного учреждения, курса, на котором обучается студент и фамилии студента. Остальные слайды включают в себя фотографии и текст.
4. Необходимо использовать один шрифт, желательно Times New Roman либо же Arial.
5. Фотографии должны быть в хорошем разрешении.
6. Слайд может включать в себя заголовок, текст и изображения. Важно следить за тем, чтобы текст был читабельным (размер шрифта, цвет шрифта).
7. Важно красиво компоновать элементы в слайде. На одной странице допустимо помещать несколько изображений.
8. Можно использовать различные эффекты (переходы, наплывы и т.д), но важно не увлечься подобными элементами и соблюсти баланс между научностью и красочностью презентуемого материала.

Презентацию необходимо предоставить в электронном виде на флешке или отправить на электронный адрес преподавателя.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Художественный опыт в историческом контексте

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Центр инновационных образовательных проектов**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 34

самостоятельная работа 38

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	34	34	34	34
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	38	38	38	38
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

кандидат культурологии, доцент, Лекус Елена Юрьевна;кандидат искусствоведения, доцент, Бандорина Ксения Валерьевна _____

Рабочая программа дисциплины

Художественный опыт в историческом контексте

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:

54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Центр инновационных образовательных проектов

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Цели освоения дисциплины: развитие профессиональных компетенций , формирующих научные, аналитические, прогностические знания магистрантов, их креативные способности в исследовательской и проектной арт- и дизайн-деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.2	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.3	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.2	Диалог культур
2.2.3	Методика научных исследований
2.2.4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.5	Аналитический разбор в живописи

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-1: Знает: методы критического анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать методы художественного анализа
ИД-2.УК-1: Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации, формулировать задачи для решения проблемных ситуаций;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь применять методы художественного анализа в историческом контексте
ИД-3.УК-1: Владеет: навыками разработки и аргументации стратегии действий, обеспечивающих решения проблемных ситуаций на основе системного подхода;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками художественного анализа в реставрационной деятельности

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории реставрации в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-1: Знает: историю и теорию искусств, историю и теорию реставрации;	В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: - генезис основных направлений и тенденций мирового искусства и дизайна в историческом и социокультурном контекстах; - основные теоретические концепции искусства и дизайна; - профессиональную терминологию в области искусства и дизайна; - социокультурную проблематику и актуальные тренды современного искусства и дизайна

ИД-2.ОПК-1: Умеет: рассматривать и анализировать произведения искусства в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, определять их идейную концепцию и стилевую специфику;	В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: - анализировать многообразие форм искусства и дизайна в различных контекстах: социокультурном, историческом, философском, эстетическом, тем самым осуществляя системное комплексное рассмотрение продуктов исторического и современного творчества (трансдисциплинарный подход); - выявлять и исследовать актуальные проблемы как в области искусства и дизайна, так и те, которые решаются при помощи этих форм творческой деятельности; - использовать при анализе произведений искусства и дизайна разные области гуманитарного знания (междисциплинарный подход); - прогнозировать тенденции и тренды в современном искусстве и дизайне.
ИД-3.ОПК-1: Владеет: методикой анализа особенностей выразительных средств объектов искусства в широком культурно-историческом контексте;	В результате освоения дисциплины учащийся должен иметь навыки в: - анализе стилевых особенностей, концепций и проблематики искусства и дизайна; - в определении актуальных проблем современного искусства и дизайна в социокультурном, историческом, эстетическом контекстах; - применении полученных знаний при проведении самостоятельных исследований.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вводное занятие		
1.1	Ознакомление с программой курса. Обсуждение основных проблем современного искусства и дизайна в социокультурном контексте. Разбор тем для групповых научно-исследовательских проектов. /Лек/	1	2
1.2	Самостоятельная групповая работа над творческими научно-исследовательскими проектами. Все участники курса в рандомном порядке разделяются на исследовательские проектные группы с целью совместного междисциплинарного сотрудничества в изучении исторических и социокультурных предпосылок основных проблем современного искусства и дизайна. В ходе освоения дисциплины учащиеся самостоятельно (под кураторством преподавателей курса) с позиции своих творческих специальностей проводят исследования по следующим темам: 1. Экологический тренд в искусстве и дизайне 2. Эмоциональный капитализм 3. Глобализация и глокализация: противонаправленные тенденции в искусстве и дизайне 4. Семиотика в реальном и виртуальном мирах 5. Творческие коллаборации и полихудожественность в креативной индустрии 6. Гуманизация общественного пространства средствами искусства и дизайна 7. Искусство и дизайн креативного общества /Ср/	1	20
	Раздел 2. История искусства как эволюция художественного сознания.		
2.1	Специфика художественного сознания и художественно-образного мышления. Основные художественные картины мира (миметическая, немиметическая и постмиметическая) в контексте эстетических парадигм (классической, неклассической и постнеклассической). Мимесис, конструкция и деконструкция - основные творческие методы искусства. Особенности. Характеристики. /Лек/	1	2
2.2	Изучение материалов, посвященных исследованию вопросов классической, неклассической и постнеклассической эстетики. Анализ примеров использования универсальных творческих методов искусства - мимесиса, конструкции, деконструкции в работах отечественных и зарубежных художников. /Ср/	1	2
	Раздел 3. Дизайн как феномен культуры		
3.1	Сущность, характеристики и функции дизайна в пространстве общества и культуры. Соотнесение искусства, дизайна и ДПИ: тождества и различия. /Лек/	1	2

	Раздел 4. Пространственные искусства Древнего Востока, Античности, Средних веков, Ренессанса, Нового времени: художественный образ как субъективный слепок объективной реальности		
4.1	Особенности миметического отражения в пространственных искусствах Древнего Востока, Античности, Средних веков, Ренессанса, Нового времени: - адекватное отображение действительности (изображение вещей такими, «как они были или есть»), - деятельность творческого воображения (изображение вещей такими, «как о них говорят и думают»), - идеализация действительности (изображение вещей такими, «какими они должны быть»). Трансформация представлений о мироустройстве и управляющих им закономерностях, специфика социокультурной среды и исторических условий как факторы влияния на эволюцию миметического образа в пространственных искусствах. /Лек/	1	2
4.2	Изучение примеров миметического искусства на разных исторических этапах (из мировой художественной практики). Анализ противоречий миметического искусства. /Ср/	1	2
	Раздел 5. Дизайн в эпоху модернизма		
5.1	Дизайн как феномен индустриального общества. Принципы модернистского дизайна. Ключевые фигуры и знаковые произведения. /Лек/	1	2
	Раздел 6. Искусство модернизма: художественный образ-знак как ментальная конструкция		
6.1	Основные тенденции Авангарда/Модернизма: - эстетический бунт внутри традиции, но не против нее (обновление языка искусства и средств художественной выразительности при сохранении традиционных тем искусства) - эстетический бунт против традиции в любых формах ее проявления (коренная трансформация всех основ искусства, начиная с тем и заканчивая художественными материалами). Художник не подражает реальности такой, какой оно ее видит, а означивает свое восприятие реальности ("Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу". Пикассо). Трансформация представлений о мироустройстве и управляющих им закономерностях, специфика социокультурной среды и исторических условий как факторы влияния на генезис немиметического образа (образа-знака) в художественных практиках авангарда/модернизма. /Лек/	1	4
6.2	Изучение принципов немиметического искусства, особенностей художественного формообразования в искусстве модернизма на примерах из мировой художественной практики. /Ср/	1	2
	Раздел 7. Современное состояние дизайна		
7.1	Современное состояние дизайна. Обзор проблематики дизайна на рубеже XX-XXI вв. Концепция дизайна как «образа жизни». «Тотальный» дизайн. Современные «герои» дизайна (персоналии). Дизайн как «сториттелинг» (нарративная функция дизайна). Феномен актуальной дизайн-практики - «дизайн как искусство». /Лек/	1	2
7.2	Самостоятельное изучение литературы, посвященной исследованию разных аспектов проблематики современного дизайна: "дизайн как образ жизни", "тотальный дизайн", "дизайн как сторителлинг", "дизайн как искусство". Анализ примеров. /Ср/	1	2
	Раздел 8. Постмодернистский культурный проект: художественный образ как симулякр (копия без оригинала)		
8.1	Феномен симулякра: знак, не отсылающий ни к какому означающему в связи с отсутствием последнего. Деконструкция (разборка-сборка) как основной принцип стиля. Почему постмодернизм – это все-таки стиль, а не эклектика или повторяющееся кризисное состояние художественной культуры. Трансформация представлений о мироустройстве и управляющих им закономерностях, специфика социокультурной среды и исторических условий как факторы, повлиявшие на возникновение нового типа художественного образа - симулякра. /Лек/	1	4
8.2	Изучение литературы, посвященной исследованию разных аспектов постмодернистских арт -практик: Постмодернизм – стиль, «интеллектуальное состояние» эпохи, культурная парадигма? «Смерть автора» в дискурсе постмодернистских арт-практик. Постмодернизм – искусство, антиискусство, постискусство? /Ср/	1	3
	Раздел 9. "Экологический подход" в дизайне		

9.1	Эко-дизайн. Основные понятия и термины. История возникновения «экологического подхода» в дизайне. Принципы эко-дизайна. Рисайклинг (вторичное использование) в дизайне. Экологический стиль в дизайне мебели, интерьера, моды, предметном и промышленном дизайне, архитектуре. Скандинавский стиль в дизайне. Экологическая маркировка товаров и упаковки. /Лек/	1	4
9.2	Исследование примеров использования экологического тренда в отечественном и зарубежном дизайне. Изучение вопросов: - В чем суть экологического тренда? - Преломление экологической темы в художественном творчестве и дизайне. - Экология жизни, общества, природы, человека, мировоззрения, культуры, промышленного производства, науки, образования и т.д. – темы искусства и дизайна в контексте актуальных социокультурных проблем. /Ср/	1	4
	Раздел 10. Арт-дизайн как феномен современной проектной культуры.		
10.1	Дизайн как художественная деятельность. Художественные возможности дизайна. Проблема соотношения искусства и дизайна в искусствознании и художественной критике. Зарождение и основные этапы становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление постмодернистской проектной культуры (Алхимия, Мемфис и др.). Арт-дизайн в современной практике проектирования мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в дизайне. Гибридность как проектная парадигма. /Лек/	1	4
10.2	Самостоятельное исследование вопросов: - специфика дизайна и искусства как двух форм творческой деятельности. - сущность и проявления арт-дизайн в современной культуре. /Ср/	1	3
	Раздел 11. Прогнозирование трендов в дизайне и моде		
11.1	Работа «трендсеттеров» и «бюро стиля». Обзор дизайн-тенденций 2000-х гг. Тенденции в современном мебельном дизайне и проектировании предметно-пространственной среды (интерьер). Обзор новинок крупнейших международных выставок дизайна (imm cologne, Salone del Mobile и др.). /Лек/	1	2
11.2	Самостоятельное изучение разных направлений Trend forecasting в современном мировом дизайне и принципов работы в "предсказании трендов". /Лек/	1	2
	Раздел 12. Художественный опыт в проектной работе		
12.1	Итоговая конференция по защите результатов групповых творческих научно-исследовательских проектов /Лек/	1	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Савицкий, С.	Взгляд на петербургское искусство 2000-х годов: сборник статей	Санкт-Петербург: Петрополис, 2011	http://www.iprbookshop.ru/27044.html
Л.1.2	Савельева, А. С., Пацукевич, А. А.	Искусство фотографии: учебное пособие для студентов вузов	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbookshop.ru/102625.html
Л.1.3	Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2017	http://www.iprbookshop.ru/78459.html
Л.1.4	Крючкова, В.	Группа «Наби»	Москва: Белый город, 2008	http://www.iprbookshop.ru/50130.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.5	Шахов, М., Григорьева, А.	Ню: живопись, скульптура, история	Москва: Белый город, 2010	http://www.iprbookshop.ru/50170.html
Л.1.6	Астахов, Ю. А.	50 великих художников мира	Москва: Белый город, 2010	http://www.iprbookshop.ru/50412.html
Л.1.7	Агеева, Т. В., Алексеев, А. Г., Балаганская, Л. И., Безрукова, Е. А., Борздун, В. Н., Булгаева, Г. Д., Воронова, И. В., Гук, А. А., Джумагалиева, А. М., Елисеенков, Г. С., Иванова, А. А., Казарин, С. Н., Казарина, Т. Ю., Карпенко, В. О., Коробейников, В. Н., Кравчук, В. П., Крупина, Е. А., Макулик, Т. Ф., Масалова, Т. Б., Маханбетжанова, Г. М., Мелкова, С. В., Мирчун, Г. А., Мишова, В. В., Мхитарян, Г. Ю., Носова, Е. А., Пономарева, К. В., Попова, Н. С., Светлаков, Ю. Я., Светлакова, Е. Ю., Соловьева, И. Ф., Спекторова, Н. А., Ткаченко, А. В., Ткаченко, Л. А., Треска, В. В., Фролова, Т. В., Фурсова, К. А., Хилько, Н. Ф., Кудрина, Е. Л., Попова, Н. С., Елисеенков, Г. С., Ткаченко, Л. А., Гук, А. А., Казарина, Т. Ю., Щербинина, А. А.	Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016	http://www.iprbookshop.ru/55755.html
Л.1.8	Назарова, М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbookshop.ru/102431.html
Л.1.9	Гильдебранд, Адольф, Розенфельд, Н. Б., Фаворский, В. А., Котляров, А. С.	Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей	Москва: Логос, 2014	http://www.iprbookshop.ru/66327.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.10	Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение: монография	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017	http://www.iprbookshop.ru/80417.html
Л.1.11	Посохина, М. В.	История отечественного искусства и культуры: конспект лекций	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102433.html
Л.1.12	Келли, Гровье, Гаврикова, О., Васильева, Е.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс, 2019	http://www.iprbookshop.ru/92785.html
Л.1.13	Малинина, Е. Е.	Искусство, рождённое Безмолвием: монография	Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/93456.html
Л.1.14	Оганесян, Г. Н.	Скульптура: учебно-методическое пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019	http://www.iprbookshop.ru/98736.html
Л.1.15	Вильчинская-Бутенко, М. Э., Судакова, О. Н.	Введение в стрит-арт: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbookshop.ru/102404.html
Л.1.16	Ахметшина, А. К.	История изобразительного искусства: учебно-методическое пособие	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015	http://www.iprbookshop.ru/70476.html
Л.1.17	Мамонова, В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры: учебное пособие для студентов вузов	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018	http://www.iprbookshop.ru/102430.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.18	Чужанова, Т. Ю.	История искусств: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102628.html
Л.1.19	Флиер, А. Я.	Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей	Москва: Согласие, 2015	http://www.iprbookshop.ru/43929.html
Л.1.20	Посохина, М. В.	История искусства: русское искусство: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102910.html
Л.1.21	Амиржанова, А. Ш.	Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия студентов направления «Дизайн»: учебное пособие	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013	http://www.iprbookshop.ru/18264.html
Л.1.22	Ядровская, Е. Р., Маранцман, В. Г., Колкова, Н. А., Яковлева, М. В., Дорофеева, М. Г., Ядровская, Е. Р.	Интерпретация текстов искусства: учебное пособие	Санкт-Петербург: Свое издательство, 2011	http://www.iprbookshop.ru/21349.html
Л.1.23	Турчин, В. С.	Образ двадцатого...	Москва: Прогресс-Традиция, 2003	http://www.iprbookshop.ru/21513.html
Л.1.24	Чернышев, А., Сейфулина, А., Карелин, В., Мухамадеева, В., Зеленская, Г., Гусман, Д. С., Зубов, Д., Петров, Д., Дэвлет, Е., Косолобова, Е., Барабаш, И., Бузукашвили, И., Вузман, И., Губченко, И., Дьяков, Л., Лоджевская, М., Заболотская, М., Чуличкова, Н., Гришина, О., Наумова, О., Обухова, С., Федотова, Т., Чамова, Т., Хорхе, Анхель, Фараминьян, Хуан, Морозова, Ю.	Тайнопись искусства: сборник статей	Москва: Новый Акрополь, 2014	http://www.iprbookshop.ru/27155.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.25	Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В.	Современное искусство как феномен техногенной цивилизации	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011	http://www.iprbookshop.ru/30638.html
Л.1.26	Посохина, М. В.	История отечественного искусства и культуры: конспект лекций	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102433.html
Л.1.27	Киргизов, Ю. В.	Концепт-арт окружения, архитектуры, объектов и персонажей. Персонажи: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102641.html
Л.1.28	Крючкова, В.	Группа «Наби»	Москва: Белый город, 2008	http://www.iprbookshop.ru/50130.html
Л.1.29	Быковская, Т. В., Гасилина, Р. Н., Девятайкина, Н. И., Измайлов, Р. Р., Кекова, С. В., Климова, Н. В., Крючков, С. В., Фомина, З. В., Фомина, З. В.	Автор. Произведение. Текст: коллективная монография	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015	http://www.iprbookshop.ru/54391.html
Л.1.30	Шумилкина, Т. В., Федулова, Т. Р.	История искусств. Эпоха Возрождения - искусство XX века: методические указания к проработке лекций по дисциплине «история пространственных искусств» (раздел «история изобразительных искусств») для студентов 1 курса направлений «архитектура» и «дизайн архитектурной среды»	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/54937.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.31	Аманн, А., Алейникова, Н. Г., Бердалиева, Р. Ш., Бондаренко, Ю. Б., Васина, А. Р., Гаро, С. А., Дружинина, Ю. В., Жукова, Н. А., Калабухова, Е. В., Карташева, В. А., Корнева, Е. В., Ксенжик, А. Л., Лукашенко, Е. С., Лыткина, А. Е., Маркелова, Н. В., Михайлов, А. Н., Новикова, Н. В., Перебейнос, А. Н., Петрова, Е. В., Рыбакова, А. Р., Сагова, Д. Д., Суркова, Я. Н., Фролова, К. А., Харатокова, А. В., Цветкова, В. А., Шакин, В. С., Шишков, К. А., Шолохов, А. В.	Вопросы искусствоведения, философии, культурологии, истории и лингвистики: Материалы I Международной научно-практической конференции (30 ноября 2015 г.): сборник научных трудов	Москва: Издательство «Перо», Центр научной мысли, 2015	http://www.iprbookshop.ru/59055.html
Л.1.32	Горбовец, Л. О.	Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66191.html
Л.1.33	Доброштан, В. М.	Искусство и мировоззрение: монография	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018	http://www.iprbookshop.ru/102427.html
Л.1.34	Хренов, Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Москва: Согласие, 2015	http://www.iprbookshop.ru/43928.html
Л.1.35	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Л.1.36	Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
Л.1.37	Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Л.1.38	Криулина, А. А.	Эргодизайн образовательного пространства (Размышления психолога)	Москва: ПЕР СЭ, 2003	http://www.iprbookshop.ru/7456.html
Л.1.39	Смолицкая, Т. А.	Дизайн интерьеров: учебное пособие	Москва: Российский новый университет, 2011	http://www.iprbookshop.ru/21269.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.40	Дараган, М. В., Жаксыбергенов, Б. К., Калугин, А. И., Фомина, Т. Т.	Дизайн-проектирование. Термины и определения: терминологический словарь	Москва: Московский городской педагогический университет, 2011	http://www.iprbookshop.ru/26469.html
Л.1.41	Куманин, В. И., Кухт, М. С.	Дизайн. Материалы. Технологии: энциклопедический словарь	Томск: Томский политехнический университет, 2011	http://www.iprbookshop.ru/34664.html
Л.1.42	Кухта, М. С., Куманин, В. И., Соколова, М. Л., Гольдшмидт, М. Г., Голубятников, И. В., Кухта, М. С.	Промышленный дизайн: учебник	Томск: Томский политехнический университет, 2013	http://www.iprbookshop.ru/34704.html
Л.1.43	Пендикова, И. Г.	Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2016	http://www.iprbookshop.ru/60878.html
Л.1.44	Хамматова, В. В., Салахова, А. Ф., Вильданова, А. И.	Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013	http://www.iprbookshop.ru/61967.html
Л.1.45	Муртазина, С. А., Хамматова, В. В.	История графического дизайна и рекламы: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013	http://www.iprbookshop.ru/61972.html
Л.1.46	Быстрова, Т. Ю., Вершинин, С. Е.	Философия дизайна: учебно-методическое пособие	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015	http://www.iprbookshop.ru/66212.html
Л.1.47	Храпач, В. В.	Ландшафтный дизайн: учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/63243.html
Л.1.48	Елисеенков, Г. С., Мхитарян, Г. Ю.	Дизайн-проектирование: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «дизайн», профиль «графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016	http://www.iprbookshop.ru/66376.html
Л.1.49	Быстрова, Т., Колясников, В. А	Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна	Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2018	http://www.iprbookshop.ru/74999.html
Л.1.50	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	История дизайна. Вещи и бренды: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2018	http://www.iprbookshop.ru/75952.html
Л.1.51	Музалевская, Ю. Е.	Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта: учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019	http://www.iprbookshop.ru/83264.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.52	Зинюк, О. В.	Современный дизайн. Методы исследования: монография	Москва: Московский гуманитарный университет, 2011	http://www.iprbookshop.ru/8444.html
Л.1.53	Глазычев, В.	Дизайн как он есть: монография	Москва: Европа, 2006	http://www.iprbookshop.ru/11619.html
Л.1.54	Смирнова, Л. Э.	История и теория дизайна: учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014	http://www.iprbookshop.ru/84210.html
Л.1.55	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Дизайн визуальных коммуникаций: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2021	http://www.iprbookshop.ru/102235.html
Л.1.56	Музалевская, Ю. Е.	Основы дизайн-проектирования: исторические аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbookshop.ru/102454.html
Л.1.57	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Карпова, М. А.	Мастера дизайна среды: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/86446.html
Л.1.58	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Мастера промышленного дизайна: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/86447.html
Л.1.59	Курушин, В. Д.	Графический дизайн и реклама	Саратов: Профобразование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/87990.html
Л.1.60	Сайкин, Е. А.	Основы дизайна: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/91291.html
Л.1.61	Валиева, Р. З., Вазиева, А. Р.	Технология и дизайн-проектирование изделий прикладного творчества: учебно-методическое пособие	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2019	http://www.iprbookshop.ru/97103.html
Л.1.62	Веселова, Ю. В., Лосинская, А. А., Ложкина, Е. А.	Промышленный дизайн и промышленная графика. Методы создания прототипов и моделей: учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019	http://www.iprbookshop.ru/98730.html
Л.1.63	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна костюма: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/86445.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.64	Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С., Бердник, Т. О.	Мастера дизайна автомобиля: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019	http://www.iprbookshop.ru/86444.html
Л.1.65	Соболева, И. С., Чинцова, Я. К.	Прикладной дизайн. Дизайн-проектирование: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102462.html
Л.1.66	Гаврилов, В. А., Игнатов, В. А.	Арт-дизайн: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019	http://www.iprbookshop.ru/102606.html
Л.1.67	Кобяк, А. Ю., Лавренко, Г. Б.	Графический дизайн: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102611.html
Л.1.68	Петрова, Е. И.	Дизайн-проектирование. Методология дизайн-проектирования костюма: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018	http://www.iprbookshop.ru/102616.html
Л.1.69	Вишневская, Е. В.	История дизайна, науки и техники. Ретроспектива развития графического дизайна: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102626.html
Л.1.70	Прозорова, Е. С.	Современные проблемы дизайна: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018	http://www.iprbookshop.ru/102676.html
Л.1.71	Смолицкая, Т. А.	Дизайн интерьеров: учебное пособие	Москва: Российский новый университет, 2011	http://www.iprbookshop.ru/21269.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.72	Приказчикова, Н. П., Беседина, И. В.	Основы и язык визуальной культуры: учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «дизайн архитектурной среды»	Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016	http://www.iprbookshop.ru/76106.html

1. Абдрашитова, М. А. Формирование музейного пространства города: музей на службе обществу : монография / М. А. Абдрашитова, А. Ю. Тихонова. — Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2020. — 118 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108540.html
2. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX- начала XXI века. : научное издание / Е. Ю. Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 488 с. : ил.
3. Аронов, В. Р. Концепции современного дизайна : к изучению дисциплины. кн. 3. 1990-2010 / В. Р. Аронов ; Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств. - М. : Артпроект, 2011. - 209 [14] с. : ил.
4. Бандорина К. В., Лекус Е.Ю. Художественный опыт в историческом контексте: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2023. 56 с.
5. Бернштейн, Б. Визуальный образ и мир искусства. Исторические очерки. Санкт-Петербург / Б. Бернштейн. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2006. — 566 с. — ISBN 5-9676-0060-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27045.html
6. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. — ISBN 5-89826-325-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/7258.html
7. Вдовин, Г. В. Персона — Индивидуальность — Личность : опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века / Г. В. Вдовин. — Москва : Прогресс-Традиция, 2005. — 248 с. — ISBN 5-89826-230-X. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21519.html
8. Вопросы искусствознания и культурологии : научное издание. - СПб. : Астерион. - Текст : непосредственный. Вып. 4. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов. - 2006. - 216 с.
9. Гильдебранд, Адольф Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей / Адольф Гильдебранд ; перевод Н. Б. Розенфельд, В. А. Фаворский, А. С. Котляров. — Москва : Логос, 2014. — 144 с. — ISBN 978-5-98704-608-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66327.html
10. Горбунова, Татьяна Васильевна (Доктор философских наук, профессор, зав. каф. Искусствоведения). Изобразительное искусство в истории культуры (Опыт культурологического анализа) : к изучению дисциплины / Т. В. Горбунова. - СПб. : Лениздат, 1997. - 201 С. : ил.
11. Еныгин, Д. В. Зарубежный опыт педагогического дизайна : монография / Д. В. Еныгин, В. О. Мидова, Дж. И. Арреги. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 93 с. — ISBN 978-5-4497-1157-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107933.html
12. Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. От классики к постмодерну. Выпуск 12 : сборник научных трудов / А. В. Безручко, Г. Д. Булгаева, М. А. Быченкова [и др.] ; под редакцией Н. Л. Прокопова ; перевод Т. А. Григорьянц. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 372 с. — ISBN 978-5-8154-0284-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29669.html
13. Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: коллективная монография : научное издание / МГХПА им. С. Г. Строганова. - М. : [б. и.], 2012. - 287 с. : ил.
14. Кирюхина, Е. М. Средневековье как источник вдохновения в творчестве прерафаэлитов и их последователей : монография / Е. М. Кирюхина. — Москва : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-91244-260-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103202.html
15. Лекус Е.Ю., Бандорина К. В. Проблемное мышление в дизайн-исследованях : учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2023. 52 с.
16. Ленинградская школа дизайна: Опыт подготовки дизайнеров в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной : методический материал / ВНИИТЭ. - М. : ВНИИТЭ, 1990. - 100 с. : ил.
17. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/30638.html
18. Саблин, И. Д. Проблема классической картины в отечественном искусствознаниии / И. Д. Саблин ; под редакцией Ю. М. Зислин. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. — 492 с. — ISBN 978-5-86845-202-4, 978-5-9676-0730-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84665.html
19. Сборник статей и методических пособий : научное издание. Вып.1. К 50-летию основания кафедры теории и истории архитектуры и искусств / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия ; сост. В. С. Сперанская. - СПб. : СПГХПА, 1998. - 115 с.
20. Сперанская, Варвара Сергеевна. Из опыта недавних дней. К проблеме развития монументально-

декоративной скульптуры Санкт-Петербурга / В. С. Сперанская. - Текст : непосредственный // Сборник статей и методических пособий : научное издание / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПб. : СПГХПА, 1998. - Вып.1 : К 50-летию основания кафедры теории и истории архитектуры и искусств. - С. 60-66.

21. Художественное наследие и современность: сборник научных трудов. Вып. 4 : научное издание. - СПб. : Астерион, 2007. - 208 с.

22. Худяков, Ю. С. Искусство древних и средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии : учебное пособие / Ю. С. Худяков ; под редакцией В. И. Молодина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2015. — 99 с. — ISBN 978-5-4437-0411-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93455.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры.

Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках. Подготовка материала к итоговой конференции по дисциплине включает подготовку к защите:

1. Экологический тренд в искусстве и дизайне
2. Эмоциональный капитализм
3. Глобализация и глокализация: противонаправленные тенденции в искусстве и дизайне
4. Семиотика в реальном и виртуальном мирах
5. Творческие коллаборации и полихудожестенность в креативной индустрии
6. Гуманизация общественного пространства средствами искусства и дизайна
7. Искусство и дизайн креативного общества

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
кандидат психологических наук , доцент, Трегубенко Илья Александрович _____

Рабочая программа дисциплины
Педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	знакомство студентов с основами педагогики, получение ими систематических знаний в области педагогики, а также систематизация сведений, получаемых в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Методика научных исследований
2.2.3	Проектный менеджмент
2.2.4	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2.5	Производственная практика, преддипломная
2.2.6	Патентно-лицензионная работа

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-6: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-6: Знает: основы методического планирования педагогической деятельности;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать особенности педагогической работы в области изобразительного и прикладных видов искусств
ИД-2.ОПК-6: Умеет: разрабатывать и реализовывать образовательные программы профессионального образования и дополнительного профессионального образования; формировать собственные педагогические принципы и методы обучения на основе критического анализа эффективности различных подходов;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса
ИД-3.ОПК-6: Владеет: навыками осуществления педагогической деятельности с использованием современных образовательных технологий;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Воспитание и педагогический процесс		
1.1	Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс /Лек/	1	8
1.2	Посещение библиотеки, работа со специальной литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, подготовка презентации /Ср/	1	20
1.3	Семинар по теме лекции /Пр/	1	8
1.4	Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические технологии /Лек/	1	8
1.5	Посещение библиотеки, работа со специальной литературой по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, подготовка презентации /Ср/	1	20
1.6	Семинар по теме лекции /Пр/	1	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Кириллова, О. С., Рамзаева, Е. Н.	Современные проблемы художественно-педагогических исследований: учебное пособие	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2020	http://www.iprbookshop.ru/96745.html
Л.1.2	Шерифзянов, Р. Ш.	Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения академическому рисунку. На примере подготовки художника-педагога: монография	Москва: Прометей, 2013	http://www.iprbookshop.ru/58114.html
Л.1.3	Рысь Ю. И., Степанов В. Е., Ступницкий В. П.	Психология и педагогика: учебное пособие.Рекомендовано методсоветом по направлению	М.: Академический проект, 1999	
Л.1.4	Шарипов, Ф. В.	Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие	Москва: Логос, 2016	https://www.iprbookshop.ru/66421.html
Л.1.5	Столяренко, А. М.	Психология и педагогика: учебник для студентов вузов	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	https://www.iprbookshop.ru/81550.html
Л.1.6	Резепов, И. Ш.	Психология и педагогика: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2025	https://www.iprbookshop.ru/144368.html
Л.1.7	Калюжный, А. С.	Психология и педагогика: учебное пособие	Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023	https://www.iprbookshop.ru/126302.html

1. Акимов, С. С. Психология и педагогика : учебное пособие / С. С. Акимов, О. Ю. Бородина, О. Н. Судакова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 206 с. — ISBN 978-5-7937-1929-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118414.html

2. Безрукова, В. С. Педагогика : учебное пособие / В. С. Безрукова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-9729-0628-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115241.html

3. Демидко, В. В. Педагогика : учебно-методическое пособие / В. В. Демидко, М. Н. Демидко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2024. — 208 с. — ISBN 978-985-895-167-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/143039.html

4. Елкина, М. В. Арт-педагогика : учебно-методическое пособие / М. В. Елкина, Л. Г. Пушкарева, Т. В. Слепцова. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2023. — 224 с. — ISBN 978-5-91930-238-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/148710.html

5. Музейная педагогика : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия / составители Г. М. Каченя. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2015. — 130 с. — ISBN 978-5-94839-509-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/56450.html

6. Недоповз, И. И. Педагогика и методика игровой деятельности : учебное пособие (практикум) / И. И. Недоповз. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. — 95 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135720.html

7. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 с. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81035.html

8. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 107 с. — ISBN 978-5-4497-3821-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/144368.html

9. Рысь, Ю. И. Психология и педагогика : учебное пособие.Рекомендовано методсоветом по направлению / Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов , В. П. Ступницкий. - М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга ; М. : Изд-во науч.-образ. литературы, 1999. - 308 с.

10. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / В. Д. Самойлов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-9729-0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/114950.html

11. Таранова, Т. Н. Общая педагогика : учебное пособие / Т. Н. Таранова, А. А. Гречкина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 151 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69413.html

12. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Ф. В. Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2016. — 113 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54717.html

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы		
Э1	Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]	http://www.edu.ru
Э2	Всемирная история [Электронный ресурс]	http://historic.ru
Э3	Библиотека Гумер - гуманитарные науки [Электронный ресурс]	http://www.gumer.info
Э4	Библиотека Максима Мошкова [Электронный ресурс]	http://lib.ru
Э5	Электронная библиотека modernlib.ru [Электронный ресурс]	http://www.modernlib.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	
6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем	
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-420	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Ч-420	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся следует посещать все занятия, выполнять задания по дисциплине, стараться сразу же задавать вопросы в случаях, когда материал не полностью понятен. Своевременное обращение к преподавателю поможет не допустить ошибок в выполнении работ по дисциплине.

На лекциях следует записывать основные положения разбираемых тем, отмечать важные события, записывать даты и имена. Следует отмечать отдельно те факты, которые подчеркивает в лекции преподаватель. Следует обращаться к учебникам и информационным ресурсам, на которые указывает преподаватель: посещать библиотеки, интернет-сайты по анализируемому вопросу, читать тексты по курсу в полном объеме, а не в пересказе.

Работа на практических занятиях предполагает предъявление ситуаций профессионально ориентированного общения, а также широкое использование, наряду с печатными, электронных источников информации.

При изучении дисциплины «Педагогика» научно-исследовательская работа включает следующие виды проблемно-ориентированных заданий: поиск, обработка и сравнение информации по печатным и электронным источникам по заданной проблеме курса; подготовка сообщения/доклада/презентации с привлечением печатных и электронных источников информации. Анализ проблем проводится в форме групповых дискуссий по поводу проблем, поднимаемых в анализируемых текстах; по поводу индивидуальных студенческих сообщений на различные темы по материалу курса. Так формируется умение аргументированно выражать согласие и несогласие, одобрение, предпочтения; умение обсуждать научные проблемы, готовность к ведению эффективной профессиональной коммуникации.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Цифровые технологии реставрации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 34

самостоятельная работа 38

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	4	4	4	4
Практические	30	30	30	30
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	34	34	34	34
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	38	38	38	38
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
к.и.н., доцент, Филимонова Ю.А.;Преподаватель, Руднева Наталья Евгеньевна _____

Рабочая программа дисциплины
Цифровые технологии реставрации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Дисциплина направлена на овладение широким спектром знаний в области информационных технологий в реставрационном процессе.
1.2	
1.3	Ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами современных информационных систем в рамках реставрационного процесса. В ходе изучения дисциплины у студентов формируются теоретические знания и практические навыки по инструментальным средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практике виды информационных технологий, которые являются вспомогательными в реставрационной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных в рамках общего школьного образования. Изучение дисциплины предполагает следующих образовательных дисциплин: «Основы информатики», «Основы математики», «Иностранный язык» (английский язык), а также навыках рисунка и графического моделирования, полученных в довузовской системе художественного образования:
2.1.2	
2.1.3	Художественный опыт в историческом контексте
2.1.4	Фотофиксация в реставрации
2.1.5	Техника и технология масляной живописи
2.1.6	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Аналитический разбор в живописи
2.2.2	Аналитический разбор в рисунке
2.2.3	История, теория и методика реставрации
2.2.4	Научные исследования объектов реставрации
2.2.5	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-1: Знает: методы критического анализа проблемной ситуации как системы, выявляя ее составляющие и связи между ними;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа.
ИД-2.УК-1: Умеет: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации, формулировать задачи для решения проблемных ситуаций;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь анализировать профессиональные задачи, выбирать и использовать подходящие ИТ-решения, применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач.
ИД-3.УК-1: Владеет: навыками разработки и аргументации стратегии действий, обеспечивающих решения проблемных ситуаций на основе системного подхода;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методами поиска, критического анализа и синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач.

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.ОПК-2: Знает: методологию научных исследований; принципы аналитики; социальную, научную, этическую проблематику современного общества; методы сбора, обработки и систематизации и оценки научной информации; порядок внедрения результатов научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать методы отбора и обработки информации в растровых программах, методику работы с программами для электронного микроскопа
ИД-2.ОПК-2: Умеет: ставить задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; делать доклады и сообщения, участвовать в научно-практических конференциях;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь проводить научные исследования объекта реставрации и представлять их в виде схем, картограмм в графических редакторах
ИД-3.ОПК-2: Владеет: способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; обобщать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть представлять и интерпретировать результаты научных исследований

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Введение. Цифровые технологии в реставрации		
1.1	Основные задачи учебной дисциплины. История развития цифровых технологий в реставрации и научно-исследовательской работе. /Лек/	3	2
1.2	Назначение состав и структура программного обеспечения. Пакеты прикладных программ. /Лек/	3	2
1.3	Освоение профильного программного обеспечения. Программное обеспечение для редактирования фотографий /Пр/	3	2
1.4	История возникновения цветоделительного метода. И.Лаури /Пр/	3	6
1.5	Работа в программе Adobe Photoshop. Использование цветоделительного метода в реставрации. /Пр/	3	2
1.6	Работа с электронным микроскопом и программным обеспечением Levenhuk. /Пр/	3	2
1.7	Проработка учебного материала лекций /Ср/	3	4
1.8	Подготовка к практической работе 1. Изучение основных функций и настройка электронного микроскопа. Работа с микрошлифами в программе Levenhuk. /Ср/	3	4
1.9	Подготовка к практической работе 2. Выявление изображения при помощи цветоделительного метода. /Ср/	3	4
1.10	Подготовка к практической работе 4. Фотовыявление. Специальное оборудование для улучшения качества фотоснимков, фототипий. /Ср/	3	2
	Раздел 2. Раздел 2. Векторные редакторы		
2.1	Применение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Векторные графические редакторы. Создание и преобразование объектов в программе Corel Draw. Создание и преобразование кривых. /Пр/	3	4
2.2	Применение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Векторные графические редакторы. Работа с цветом, выбор цвета и палитры, редактор палитр. Заливки и обводки, атрибуты обводки, типы заливок объектов /Пр/	3	2
2.3	Применение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Векторные графические редакторы. Работа с текстом, типы текста, перевод в контуры, текст вдоль кривой. Спецэффекты, оболочки, экструзия, перспектива, тени, линза, художественные кисти. /Пр/	3	4
2.4	Подготовка к практической работе 6. Изучение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Знакомство с принципами работы графических редакторов и средств работы с векторной графикой. /Ср/	3	4

2.5	Подготовка к практической работе 7. Освоение принципов работы с графическими редакторами векторной графики. Создание и преобразование объектов. Освоение приёмов работы с цветовыми палитрами /Ср/	3	2
2.6	Подготовка к практической работе 8. Закрепление навыков работы с графическими редакторами векторной графики. /Ср/	3	2
	Раздел 3. Раздел 3. Растровые редакторы		
3.1	Применение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Растровые графические редакторы. Растровая графика ее отличие от векторной, структура растровых изображений. Создание выделенных областей, способы и инструменты, сохранение. Работа с выделенными областями, перенос, трансформация. /Пр/	3	4
3.2	Применение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Растровые графические редакторы. Слои, создание, удаление, перемещение и копирование слоя, удаление фона. Тоновая и цветовая коррекция. /Пр/	3	4
3.3	Подготовка к практической работе 9. Изучение основных функциональных возможностей профильного программного обеспечения. Знакомство с принципами работы растровых графических редакторов и средств работы с растровой графикой. /Ср/	3	4
3.4	Подготовка к практической работе 10. Закрепление навыков работы с графическими редакторами растровой графики. /Ср/	3	4
3.5	Подготовка к зачёту /Ср/	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Келби С.	Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий: учебное пособие	М.: Вильямс, 2013	
Л.1.2	Стьюер Ш., Мельникова Е. Н.	Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому искусству: учебное пособие	М.: НТ Пресс, 2005	
Л.1.3	Платова И. А., Прохин И. Ю., Рогозный М. Г.	Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи: Учебное пособие по специальности 54.05.02 Живопись "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)"; 54.04.04 Реставрация "Реставрация произведений масляной живописи"	СПБ.: СПГХПА, 2019	
Л.1.4	Фрост Л., Разуваева М. В.	Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере: учебное пособие	М.: Арт-Родник, 2006	
Л.1.5	Сединин, В. И., Журов, Г. И., Погребняк, Е. М.	Основы современной цифровой фотографии: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/69548.html

1. Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для направления подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной живописи; для специальности 54.05.02 Живопись, специализация - художник-реставратор (темперная живопись), художник-реставратор (станковая масляная живопись) / А. В. Большакова ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 58 с. : ил. + on-line

2. Забелин, Л. Ю. Компьютерная графика и 3D-моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Л. Ю. Забелин, О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов : Профобразование, 2021. — 258 с. — ISBN 978-5-4488-1188-3. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/106619.html

3. Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий : учебное пособие / С. Келби. - М. : Вильямс, 2013. - 527 с. : ил. - ISBN 978-5-8459-1810-9.

4. Кларк, Э. Р. Микроскопические методы исследования материалов : монография / Э. Р. Кларк, К. Н. Эберхард. — Москва : Техносфера, 2007. — 376 с. — ISBN 978-5-94836-121-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/12728.html

5. Левин, В. И. История информационных технологий [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Левин. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 750 с. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/89440.html

6. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский государственный технический университет, 2015. — 239 с. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/58090.html

7. Рафаэл, Гонсалес Цифровая обработка изображений / Гонсалес Рафаэл, Вудс Ричард ; перевод Л. И. Рубанов, П. А. Чочиа ; под редакцией П. А. Чочиа. — Москва : Техносфера, 2012. — 1104 с. — ISBN 978-5-94836-331-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/26905.html

8. Смирнова, А. М. Компьютерная графика и дизайн художественных изделий. Основы 3D-моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Смирнова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 120 с. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/102632.html

9. Третьяк, Т. М. Photoshop. Творческая мастерская компьютерной графики [Электронный ресурс] / Т. М. Третьяк, Л. А. Анеликова. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 175 с. — ISBN 978-5-91357-085-5. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/90283.html

10. Шайхутдинова, А. Р. Основы реставрации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Р. Шайхутдинова, Р. Р. Сафин, А. Ф. Гараева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-7882-2444-2. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/95004.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Corel DRAW Graphics Suite 2020
6.3.1.4	Лаборатория Касперского
6.3.1.5	ArchiCAD

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.3	Санкт-Петербург. [Электронный ресурс]. URL: http://opeterburge.ru/history
6.3.2.4	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.5	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Ч-224	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Ч-224	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

Ч-226	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Ч-226	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Цифровые технологии в реставрации» относится к базовой части учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 54.04.04 «Реставрация» и осваивается обучающимися на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы. В течение обучения необходимо проработать и освоить теоретический курс, выполнить запланированные практические работы, подготовиться к промежуточной аттестации – зачету. Работа по изучению отдельных тем дисциплины включает анализ теоретического материала, самостоятельную работу по изучению дополнительной информации о профильном программном обеспечении в рамках подготовки практических заданий, подготовку к контролю знаний.

Практические занятия по дисциплине позволяют обучающимся на конкретных примерах научиться использовать основные функциональные возможности профильного программного обеспечения. Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде контрольного опроса на практических занятиях, контроля выполнения практических работ. В процессе работы над практическими заданиями студенту необходимо:

• выполнять задания в соответствии с методическими рекомендациями;
• систематически консультироваться с ведущим преподавателем;
• использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу.

При реализации программы дисциплины «Цифровые технологии в реставрации» используются различные образовательные технологии, целью которых является личностное развитие, саморазвитие, самореализация обучающихся. Изучение дисциплины построено на использовании таких традиционных технологий как лекции в сочетании с практическими занятиями. Предусматривается также применение интерактивных форм (практические занятия). Аудиторные занятия проводятся под руководством преподавателей в аудиториях с использованием компьютерных средств (компьютер с профильным программным обеспечением).

В процессе подготовки к зачету обучающимся следует проработать материалы лекций и рекомендуемую литературу. В ходе приема зачета оцениваются обобщенные результаты обучения по дисциплине: владение теоретическими вопросами дисциплины, оценка умений и навыков, приобретенных в ходе освоения дисциплины. Зачет сдается в устной форме и по практическим заданиям. Предлагаемые вопросы и темы заданий соответствуют вопросам, подготовленным преподавателем для промежуточной аттестации.

Критерии оценки ответа обучающегося на зачете, а также форма его проведения доводятся преподавателем до сведения обучающихся до начала зачета.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

История, теория и методика реставрации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 252

в том числе:

аудиторные занятия 166

самостоятельная работа 68

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 18

Виды контроля в семестрах:

экзамены 3
зачеты 1
зачеты с оценкой 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6		17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	34	34	64	64	68	68	166	166
В том числе инт.	34	34	36	36	68	68	138	138
Итого ауд.	34	34	64	64	68	68	166	166
Контактная работа	34	34	64	64	68	68	166	166
Сам. работа	2	2	8	8	58	58	68	68
Часы на контроль					18	18	18	18
Итого	36	36	72	72	144	144	252	252

Программу составил(и):
Профессор, Поцелуева Т.Л.;доцент, Рогозный М.Г. _____

Рабочая программа дисциплины
История, теория и методика реставрации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью данной научной дисциплины является изучение необходимых для будущего художника-реставратора и сотрудника музея разделов знаний, как из истории реставрации, так и из современной научной музейной практики. Дисциплина способствует формированию студента как всесторонне развитой культурной личности, приобретению навыков, необходимых для плодотворной работы в музее.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Реставрационно-проектная документация
2.1.2	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.3	Охрана культурного наследия
2.1.4	Техника и технология масляной живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Аналитический разбор в живописи
2.2.2	Атрибуция произведений искусства
2.2.3	Производственная практика, технологическая
2.2.4	Аналитический разбор в рисунке
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6	Производственная практика, проектная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основы законодательства в сфере реставрации, методы реализации реставрационных проектов
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составлять программу реставрационных мероприятий и реализовывать реставрационный проект
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками оптимизации реставрационных процессов

ОПК-3: Способен выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: методику определения оптимальной модели консервативно-реставрационной деятельности объекта материальной культуры;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - основные методики физико-химических исследований; - основные реставрационные (консервационные) методики
ИД-2.ОПК-3: Умеет: подбирать и осуществлять оптимальный алгоритм исследований реставрационных работ объекта реставрации (консервации, реконструкции), определять степень необходимого реставрационного вмешательства, составлять реставрационный паспорт, отчёт о проведённой реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - брать пробы для химических исследований; - провести эксперимент на утвержденном фрагменте для дальнейшего формирования методики реставрации (консервации)
ИД-3.ОПК-3: Владеет: способностью анализа и выбора оптимальной модели реставрации, консервации и/или реконструкции объекта материальной культуры;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - методикой изучения реставрируемого объекта в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении

ОПК-4: Способен управлять комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с персоналом; методами оценки качества и результативности труда персонала; организовывать, проводить и участвовать в художественно-творческих мероприятиях; проявлять творческую инициативу.	
Индикаторы достижения компетенции:	**В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)**
ИД-1.ОПК-4: Знает: этапы организации комплекса реставрационных работ, особенности участия в различных творческих мероприятиях;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать принципы организации реставрационных работ и творческих мероприятий
ИД-2.ОПК-4: Умеет: управлять комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с персоналом; принимать участие, организовывать и проводить художественные выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь руководить реставрационными объектами на производстве, в реставрационной мастерской
ИД-3.ОПК-4: Владеет: приемами и методами работы с персоналом при организации комплекса реставрационных работ; способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для организации творческих мероприятий;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть комплексными знаниями по организации реставрационных работ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Методика реставрации темперной живописи		
1.1	1. Первые факты реставрации икон на Руси. Методы поновления. /Пр/	1	3
1.2	2. Реставрация росписей и икон соборов Московского Кремля, Дмитриевского собора во Владимире. /Пр/	1	3
1.3	3. Технология возобновления. Старинные руководства по иконописи. Рецепты по расчистке и укреплению. /Пр/	1	3
1.4	4. Период церковно-археологической реставрации. Реставрация росписей Св.Софии Киевской и другие примеры. /Пр/	1	3
1.5	5. Середина XIX века. Время формирования коллекций древнерусского искусства. Государственные указы по созданию комиссий и сохранению памятников. Первые теоретические обоснования реставрации. Раскрытие мозаик Св.Софии в Константинополе и икон Андрея Рублёва. /Пр/	1	3
1.6	6. Начало XX века. Новая эпоха в истории реставрации, новые взгляды на древнерусское искусство. Мастерские, школы и «фирмы». Методы коммерческой реставрации. /Пр/	1	3
1.7	7. Начало музейной научной реставрации. Теоретическая основа. Порядок работы. Создание реставрационных мастерских при музеях. /Пр/	1	3
1.8	8. Теория и реставрационная практика советского периода. Создание советской реставрационной школы. /Пр/	1	3
1.9	9. Настоящее время. Использование достижений науки и техники в реставрационном процессе. /Пр/	1	2
1.10	Практические занятия в библиотеке СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Анализ специализированной литературы, интернет-ресурсов. Обсуждение по темам. /Пр/	1	2
1.11	Подготовка сообщения-презентации по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнить необходимые изыскания (подбор и изучение литературы, интернет источников) и научиться правильно и презентабельно подавать материал. /Ср/	1	2
1.12	Защита презентаций студентов /Пр/	1	6
	Раздел 2. Методика реставрации масляной живописи		
2.1	Европа. Эпоха Ренессанса. Первые «художники-поновители». XVII в. Общественные взгляды и общепринятые ценности. Первые мероприятия по технической реставрации. /Пр/	2	4
2.2	Европа. XVIII век. Новая концепция реставрации. Основные методы технической и художественной реставрации. Государственные указы по сохранению памятников древности. Первые рецептурные справочники. Примеры рецептов /Пр/	2	4
2.3	Россия. XVIII век. Начало реставрационной деятельности. Первые реставраторы в Эрмитаже /Пр/	2	4

2.4	Европа. XIX век. Музейные собрания. Концепция реставрации. Изменение общественных взглядов и их влияние на реставрационный процесс. Основные реставрационные рецепты. Россия. XIX век. Формирование в России национальной реставрационной школы. Реставрационная мастерская в Эрмитаже. Имена реставраторов. Разработанные реставрационные методики. /Пр/	2	4
2.5	Реставрационные мастерские ведущих музеев страны. /Пр/	2	4
2.6	Настоящее время. Обзор российской и европейской научной реставрации станковой масляной живописи. Новейшие реставрационные методики /Пр/	2	4
2.7	Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации (ВНИИР), далее ГОСНИИР - выделение реставрационной деятельности в самостоятельное направление(50 гг. XX века) /Пр/	2	4
2.8	Новейшие реставрационные методики. Современные материалы и оборудование для реставрации. /Пр/	2	4
2.9	Современная европейская и российская школа реставрации. Отличие методик. /Пр/	2	4
2.10	Устройство мастерской по реставрации масляной живописи. Посещение лаборатории станковой масляной живописи в Эрмитаже. /Пр/	2	6
2.11	Практические занятия в библиотеке СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Анализ специализированной литературы, интернет-ресурсов. Обсуждение по темам. /Пр/	2	8
2.12	Подготовка сообщения-презентации по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнить необходимые изыскания (подбор и изучение литературы, интернет источников) и научиться правильно и презентабельно подавать материал. /Ср/	2	8
2.13	Защита презентаций студентов. /Пр/	2	14
	Раздел 3. Методика реставрации монументально-декоративной живописи		
3.1	Монументальное искусство в России до XIX века /Пр/	3	4
3.2	Первые крупные поновления и «реставрационные» работы в России /Пр/	3	4
3.3	Период церковно-археологической реставрации. Первые исследователи древнерусского искусства /Пр/	3	4
3.4	Светская монументально-декоративная живопись Петербурга (зарождение, первые ремонты). /Пр/	3	4
3.5	Археологические общества и реставрации XIX века /Пр/	3	4
3.6	Художник-археолог Ф.Г. Солнцев и реставратор Н.И. Подключников /Пр/	3	4
3.7	Деятельность художника-архитектора А.В. Прахова. /Пр/	3	4
3.8	Подготовка сообщения-презентации по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнить необходимые изыскания (подбор и изучение литературы, интернет источников) и научиться правильно и презентабельно подавать материал. /Ср/	3	15
3.9	Защита презентаций студентов /Пр/	3	8
	Раздел 4. Методика реставрации произведений ДПИ		
4.1	Реставрация декоративно-прикладного искусства в России до XIX века.Формирование в России национальной реставрационной школы. Первые реставрационные мастерские по реставрации предметов мебели и золоченых рам в музеях России. /Пр/	3	4
4.2	Первые крупные поновления и «реставрационные» работы в России /Пр/	3	4
4.3	Понятие реставрация и виды реставрационного воздействия. Этика отношения к произведению ДПИ. /Пр/	3	4
4.4	Классические и инновационные методики реставрации декоративно-прикладного искусства /Пр/	3	4
4.5	Устройство мастерской по реставрации декоративно-прикладного искусства. Посещение лаборатории по реставрации картинных рам в Государственном Русском музее. /Пр/	3	4
4.6	Новейшие реставрационные методики. Современные материалы и оборудование для реставрации. /Пр/	3	4
4.7	Подготовка сообщения-презентации по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнить необходимые изыскания (подбор и изучение литературы, интернет источников) и научиться правильно и презентабельно подавать материал. /Ср/	3	43
4.8	Защита презентаций студентов /Пр/	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Малкин М. Г., Маринуца Н. Д.	Побеждая время... Реставрация в Русском музее: каталог выставки: к изучению дисциплины	СПб.: Palace Editions, 1998	
Л.1.2	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов: к изучению дисциплины	Л.: Художник РСФС□, 1989	
Л.1.3	Филатов В.В.	Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация: учебное пособие	М.: Искусство, 1961	
Л.1.4	Олсуфьев Ю. А., Стрижев А. Н.	Икона в музейном фонде: исследования и реставрация. Антология: научное издание	М.: Паломник, 2006	
Л.1.5	Петров В. А.	Практическая реставрация икон: учебное пособие	М.: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012	
Л.1.6	Фармаковский М. В.	Акварель. Её техника, реставрация и консервация: учебное пособие	М.: В. Шевчук, 2000	
Л.1.7	Бородов, В. Е.	Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры: учебное пособие	Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011	http://www.iprbookshop.ru/23045.html
Л.1.8	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Л.1.9	Бобров Ю.Г.	История реставрации древнерусской живописи: учебное пособие	Л.: Художник РСФС□, 1987	
Л.1.10	Эрмитаж	Реставрация музейных ценностей России. V Триеннале: каталог выставки: научное издание	М.: Сканрус, 2006	
Л.1.11	Хлистун, Ю. В.	Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры: сборник нормативных актов и документов	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015	http://www.iprbookshop.ru/30266.html

1. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников архитектуры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2015. — 180 с. — ISBN 978-5-8158-1490-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75438.html

2. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/23045.html

3. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи : историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 5-85759-375-1

4. История реконструкции и реставрации архитектурного наследия : учебно-методическое пособие / составители Т. А. Новоселова. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 165 с. — ISBN 978-5-93026-122-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115492.html

5. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 252 с. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22047.html

6. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.

7. Князева, В. П. Экология. Основы реставрации : учебное пособие / В. П. Князева. - М. : Архитектура-С, 2005. - 400 с. : ил

8. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 с. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/25460.html

9. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с. - (Gaudeamus).

10. Химия в реставрации : учебное пособие по направлению подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия / И. В. Степина, О. В. Земскова, И. В. Козлова, А. А. Корытин. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 62 с. — ISBN 978-5-7264-2300-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101889.html

11. Шайхутдинова, А. Р. Основы реставрации : учебное пособие / А. Р. Шайхутдинова, Р. Р. Сафин, А. Ф. Гараева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-7882-2444-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95004.html

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры.	http://art-con.ru/
Э2	Европейский институт реставрации. Сотрудничество важнейших международных партнеров в мире культуры и промышленности с целью содействия развитию в области культурного наследия и передачи профессиональных этических ценностей молодежи.	http://www.istitutoeuropeodelrestauro.it/it/
Э3	AATA Online - это общирная база, состоящая из 138 000 статей, относящихся к области сохранения и консервации материального культурного наследия	http://aata.getty.edu/Home
Э4	"Эрмитаж 250» авторская программа Михаила Пиотровского (Россия, 2013). Видеофильмы о сокровищах Эрмитажа. Почти за два с половиной столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших коллекций, насчитывающая около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.	http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/47724/
Э5	Цифовая библиотека IPRbooks	http://www.iprbookshop.ru/

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	«Культура» – информационный портал. [Электронный ресурс]. URL:http://www.kultura-portal.ru

6.3.2.5	Российская культура в событиях и лицах. Роскультура. Ru [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosculture.ru
6.3.2.6	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.7	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.8	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.9	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.10	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.11	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.12	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.13	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.14	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.15	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.16	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:https://rusneb.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-138	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-138	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Экзамен	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основное содержание дисциплины «История , теория и методика реставрации» излагается в процессе лекционных занятий, которые составляют теоретическую основу курса.
Студенты ведут конспекты, что позволяет им легче и глубже усвоить материал. Дальнейшее изучение дисциплины проводится в рамках семинарских занятий, во время которых происходит закрепление пройденного. Учащиеся знакомятся со списком рекомендуемой литературы и другими информационными источниками, которые помогают взглянуть на предмет более широко.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Кроме обсуждения перечисленных тем, учащиеся готовят сообщение-презентацию по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнять необходимые изыскания и научиться правильно и презентабельно подавать материал.
Подготовка самостоятельной работы выполняется индивидуально, предполагает подбор и изучение научно-исследовательской литературы по истории реставрации.

Объем и требования к оформлению презентации:
1. Объем презентации составляет 10-15 слайдов.
2. Работа выполняется в графических программах и редакторах (Power Point, Keynote, Adobe Photoshop, Illustrator Adobe).
3. Первый слайд – титульный. Обязательно присутствие названия презентации, наименования образовательного учреждения, курса, на котором обучается студент и фамилии студента. Остальные слайды включают в себя фотографии и текст.
4. Необходимо использовать один шрифт, желательно Times New Roman либо же Arial.
5. Фотографии должны быть в хорошем разрешении.
6. Слайд может включать в себя заголовок, текст и изображения. Важно следить за тем, чтобы текст был читабельным (размер шрифта, цвет шрифта).
7. Важно красиво компоновать элементы в слайде. На одной странице допустимо помещать несколько изображений.
8. Можно использовать различные эффекты (переходы, наплывы и т.д), но важно не увлечься подобными элементами и соблюсти баланс между научностью и красочностью презентуемого материала.

Презентацию необходимо предоставить в электронном виде на флешке или отправить на электронный адрес преподавателя.

Для интеллектуального и культурного саморазвития студентам рекомендуется периодически посещать Государственный Эрмитаж, Русский Музей и другие музеи Санкт-Петербурга (ознакомление с постоянной экспозицией и временными выставками).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Диалог культур

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра общественных дисциплин и истории искусств**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Профессор, доктор философских наук, Преподаватель, Панфилов Никита Владимирович _____

Рабочая программа дисциплины
Диалог культур

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Панфилов Никита Владимирович

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целями освоения дисциплины (модуля) «Диалог культур" являются:
1.2	- Формирование комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России , её месте в мировой и европейской цивилизации; систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение проблем, связанных с диалогом культур Запада и Востока.
1.3	- Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира философии культуры, о философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философско-культурологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
1.4	Исходя из вышесказанного, логика курса"Диалог культур", рассчитанного на студентов художественно-творческого вуза, опирается на особенности восприятия и овладения мировоззренческими проблемами людьми, ориентированными в своём мировосприятии на «претворение» мира в образно – эстетические ценности и творение их в этом мире.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося предусматриваются на предыдущем уровне образования при изучении студентами общественными дисциплинами к началу изучения курса имеется, такими как: «История», «Философия»,
2.1.2	
2.1.3	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.1.4	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-4: Знает: современные коммуникативные технологии, правила и особенности деловой коммуникации на русском и иностранном языках;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: основные отличия деловой коммуникации носителей различных культур Запада и Востока.
ИД-2.УК-4: Умеет: применять на практике современные коммуникативные технологии, использовать профессиональную терминологию, в том числе на иностранном языке ;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: Основные направления, проблемы, теории и методы философского анализа, содержание различных подходов к проблемам межкультурного взаимодействия.
ИД-3.УК-4: Владеет: навыками деловой коммуникации для академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах);	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: Способностью к деловой коммуникации в процессе академического и профессионального взаимодействия, принимая во внимание особенности различных культур.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.УК-5: Знает: характеристику различных мировых культур; принципы эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: Основные направления и характеристику различных мировых культур, проблемы, теории и методы философского анализа, содержание различных подходов к проблемам межкультурного взаимодействия.
ИД-2.УК-5: Умеет: проводить анализ разнообразия культур и учитывать его в процессе профессиональной коммуникации;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам социокультурного взаимодейсвия в ходе диалога культур, использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных культур и учитывать его в процессе профессиональной коммуникации.
ИД-3.УК-5: Владеет: методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: Мировоззренческими основами восприятия культурно-цивилизационного многообразия окружающего мира, самоидентификации себя в нем.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1.		
1.1	Введение. Понятие диалога в контексте диалога культур /Лек/	2	2
1.2	Раздел I Культура и цивилизация 1.1.Цивилизация. Культура. Духовная культура. Духовная жизнь общества как часть социума. Проблема диалога культур Запада и Востока в мировой культуре. Мировоззренческие, культурные и политические аспекты проблемы. Положение, статус индивида в группе и обществе в целом. Преимущественно светская или религиозная ориентация в господствующем мировоззрении. Отношение к традициям и новаторству, выражающееся в направленности на изменения или на консервацию, сохранение и воспроизведение наличных структур. 1.2. Общие критерии дихотомного сопоставления социокультурных оснований Запада и Востока. 1.3. Духовная культура восточных цивилизаций. Индийская (индо-буддийская), дальневосточная (китайско-конфуцианская), исламская (арабо-мусульманская), их роль, особенности и отличие от цивилизаций европейского типа: западно-христианская (католическая и протестантская), православная. Традиционный Китай — концентрация наиболее характерных черт «Востока». 1.4. Многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта. Цивилизация как основная типологическая единица осознания истории. Понимание цивилизации как непрогрессивной формы существования человеческих сообществ. Феномен Востока как вариант циклического существования человеческих сообществ. Проблемы модернизации общества восточного типа и их философское осмысление. Западная (европейская) цивилизация как вариант прогрессивного существования человеческих сообществ. Проблемы и перспективы развития. Россия в мировом сообществе цивилизаций (российский и западный подходы). /Лек/	2	4

1.3	Раздел I Культура и цивилизация 1.1.Цивилизация. Культура. Духовная культура. Духовная жизнь общества как часть социума. Проблема диалога культур Запада и Востока в мировой культуре. Мировоззренческие, культурные и политические аспекты проблемы. Положение, статус индивида в группе и обществе в целом. Преимущественно светская или религиозная ориентация в господствующем мировоззрении. Отношение к традициям и новаторству, выражающееся в направленности на изменения или на консервацию, сохранение и воспроизведение наличных структур. 1.2. Общие критерии дихотомного сопоставления социокультурных оснований Запада и Востока. 1.3. Духовная культура восточных цивилизаций. Индийская (индо-буддийская), дальневосточная (китайско-конфуцианская), исламская (арабо-мусульманская), их роль, особенности и отличие от цивилизаций европейского типа: западно-христианская (католическая и протестантская), православная. Традиционный Китай — концентрация наиболее характерных черт «Востока». 1.4. Многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта. Цивилизация как основная типологическая единица осознания истории. Понимание цивилизации как непрогрессивной формы существования человеческих сообществ. Феномен Востока как вариант циклического существования человеческих сообществ. Проблемы модернизации общества восточного типа и их философское осмысление. Западная (европейская) цивилизация как вариант прогрессивного существования человеческих сообществ. Проблемы и перспективы развития. Россия в мировом сообществе цивилизаций (российский и западный подходы). /Пр/	2	4
1.4	Раздел I Культура и цивилизация 1.1.Цивилизация. Культура. Духовная культура. Духовная жизнь общества как часть социума. Проблема диалога культур Запада и Востока в мировой культуре. Мировоззренческие, культурные и политические аспекты проблемы. Положение, статус индивида в группе и обществе в целом. Преимущественно светская или религиозная ориентация в господствующем мировоззрении. Отношение к традициям и новаторству, выражающееся в направленности на изменения или на консервацию, сохранение и воспроизведение наличных структур. 1.2. Общие критерии дихотомного сопоставления социокультурных оснований Запада и Востока. 1.3. Духовная культура восточных цивилизаций. Индийская (индо-буддийская), дальневосточная (китайско-конфуцианская), исламская (арабо-мусульманская), их роль, особенности и отличие от цивилизаций европейского типа: западно-христианская (католическая и протестантская), православная. Традиционный Китай — концентрация наиболее характерных черт «Востока». 1.4. Многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта. Цивилизация как основная типологическая единица осознания истории. Понимание цивилизации как непрогрессивной формы существования человеческих сообществ. Феномен Востока как вариант циклического существования человеческих сообществ. Проблемы модернизации общества восточного типа и их философское осмысление. Западная (европейская) цивилизация как вариант прогрессивного существования человеческих сообществ. Проблемы и перспективы развития. Россия в мировом сообществе цивилизаций (российский и западный подходы). /Ср/	2	10

1.5	Раздел II: Человек в мировоззрении Запада и Востока: "гуманизм" или "человеколюбие"? (Трактовка места человека в мире в рамках двух различных цивилизационных подходов) 2.1 Человек в мировоззрении Востока. Запад - Восток: гуманизм или человеколюбие? Конфуцианское учение о человеке (Конфуций, Мэнь Цзи, Сюнь цзи, Хань Юй, Чжи Си, Ван Ямин). Учение чань (дзэн) буддизма о человеческой природе и индивидуальности (Хуэйнэн, Ван Вэй. Го Си). Человеческое бытие в учении веданты (Свами Вивеканда, Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди). Суфийская концепция человека (аль-Халладж, Джалаледдин Руми, Мухаммад Икбал) 2.2 Основные традиции понимания человека в христианстве и западноевропейской философии. Христианская антропология (Августин Блаженный, М. Лютер, Ж. Кальвин, В. С. Соловьев. Н. А. Бердяев). Идеалистическое направление (И. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель, И.-Г. Фихте). Натуралистическое направление (Б. Паскаль, Вольтер, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Социологическое направление (Э. Дюркгейм, К. Маркс). Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю, Г. Марсель. К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Неофрейдистское направление (К. Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм). Философская антропология (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер). /Лек/	2	4
1.6	Раздел II: Человек в мировоззрении Запада и Востока: "гуманизм" или "человеколюбие"? (Трактовка места человека в мире в рамках двух различных цивилизационных подходов) 2.1 Человек в мировоззрении Востока. Запад - Восток: гуманизм или человеколюбие? Конфуцианское учение о человеке (Конфуций, Мэнь Цзи, Сюнь цзи, Хань Юй, Чжи Си, Ван Ямин). Учение чань (дзэн) буддизма о человеческой природе и индивидуальности (Хуэйнэн, Ван Вэй. Го Си). Человеческое бытие в учении веданты (Свами Вивеканда, Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди). Суфийская концепция человека (аль-Халладж, Джалаледдин Руми, Мухаммад Икбал) 2.2 Основные традиции понимания человека в христианстве и западноевропейской философии. Христианская антропология (Августин Блаженный, М. Лютер, Ж. Кальвин, В. С. Соловьев. Н. А. Бердяев). Идеалистическое направление (И. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель, И.-Г. Фихте). Натуралистическое направление (Б. Паскаль, Вольтер, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Социологическое направление (Э. Дюркгейм, К. Маркс). Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю, Г. Марсель. К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Неофрейдистское направление (К. Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм). Философская антропология (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер). /Пр/	2	4

1.7	Раздел II: Человек в мировоззрении Запада и Востока: "гуманизм" или "человеколюбие"? (Трактовка места человека в мире в рамках двух различных цивилизационных подходов) 2.1 Человек в мировоззрении Востока. Запад - Восток: гуманизм или человеколюбие? Конфуцианское учение о человеке (Конфуций, Мэнь Цзи, Сюнь цзи, Хань Юй, Чжи Си, Ван Ямин). Учение чань (дзэн) буддизма о человеческой природе и индивидуальности (Хуэйнэн, Ван Вэй. Го Си). Человеческое бытие в учении веданты (Свами Вивеканда, Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди). Суфийская концепция человека (аль-Халладж, Джалаледдин Руми, Мухаммад Икбал) 2.2 Основные традиции понимания человека в христианстве и западноевропейской философии. Христианская антропология (Августин Блаженный, М. Лютер, Ж. Кальвин, В. С. Соловьев. Н. А. Бердяев). Идеалистическое направление (И. Кант, Г.-В.-Ф. Гегель, И.-Г. Фихте). Натуралистическое направление (Б. Паскаль, Вольтер, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Социологическое направление (Э. Дюркгейм, К. Маркс). Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю, Г. Марсель. К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Неофрейдистское направление (К. Г. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм). Философская антропология (М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер). /Ср/	2	10
1.8	Раздел III : Диалог культур Запада и Востока в художественной культуре 3.1. Художник, поэт, философ, чиновник в восточном обществе. Были ли они личностями? Индивидуальность и личность. «Восток» и «Запад». Образ «личности» в художественной культуре традиционного Китая. Философ, поэт, чиновник в китайской традиции. Художник и пространственная среда. Образ жизни. Люди «ветра и потока». Концепция («фэн лю»). 3.2. Роль традиции в китайской и японской живописи. Рождение традиции. Классический пейзаж в эпоху Сун. Мастера и школы. Стиль. Живописная традиция «людей культуры.» 3.3. Философия искусства по-китайски. Художественное пространство и его символизм. Композиционные принципы. Синтез — синкретизм живописи и графики. «Ци» и «созвучие энергий». Символизация цвета и воздушной дымки. Метапространство и принципы его бытия. Форма и ее метаморфозы. Художество, воля, интуиция, творчество. 3.4. Синтез «пейзажной лирики» и живописи в культуре традиционного Востока. Взаимосвязь между живописью, каллиграфией и поэзией в культуре Китая и Японии (В. М. Алексеев, Н. И. Конрад, Е. А. Завадская, С. Н. Соколов, Н. А. Виноградова, И. С. Лисевич, В. В. Малявин). Европейское учение о единстве искусств и Дао как первооснова синтеза китайской живописи и поэзии. Пейзажная лирика. Основные сюжеты традиционной китайской живописи и их специфика. 3.5. Китайский и Японский эрос в поэзии, литературе, живописи. Образы маскулинности - фемининности и супружеских отношений в культуре традиционного Китая. Сексуальность как особый колорит китайской и японской традиционной живописи. Образы-символы в китайской и японской поэзии и искусстве. 3.6. Дзэн в японской культурной традиции. О японском искусстве и роли дзэн как первоосновы для его понимания европейцем. Дзэн о природе, месте в ней человека и стремлении к жизни в «простоте». Дзэн и самурайский дух, образ жизни и смерти, Кодекс Бусидо. О сакральности чайной церемонии. Дух дзэн в японской поэзии или явление его Миру. /Лек/	2	4

1.9	Раздел III : Диалог культур Запада и Востока в художественной культуре 3.1. Художник, поэт, философ, чиновник в восточном обществе. Были ли они личностями? Индивидуальность и личность. «Восток» и «Запад». Образ «личности» в художественной культуре традиционного Китая. Философ, поэт, чиновник в китайской традиции. Художник и пространственная среда. Образ жизни. Люди «ветра и потока». Концепция («фэн лю»). 3.2. Роль традиции в китайской и японской живописи. Рождение традиции. Классический пейзаж в эпоху Сун. Мастера и школы. Стиль. Живописная традиция «людей культуры.» 3.3. Философия искусства по-китайски. Художественное пространство и его символизм. Композиционные принципы. Синтез — синкретизм живописи и графики. «Ци» и «созвучие энергий». Символизация цвета и воздушной дымки. Метапространство и принципы его бытия. Форма и ее метаморфозы. Художество, воля, интуиция, творчество. 3.4. Синтез «пейзажной лирики» и живописи в культуре традиционного Востока. Взаимосвязь между живописью, каллиграфией и поэзией в культуре Китая и Японии (В. М. Алексеев, Н. И. Конрад, Е. А. Завадская, С. Н. Соколов, Н. А. Виноградова, И. С. Лисевич, В. В. Малявин). Европейское учение о единстве искусств и Дао как первооснова синтеза китайской живописи и поэзии. Пейзажная лирика. Основные сюжеты традиционной китайской живописи и их специфика. 3.5. Китайский и Японский эрос в поэзии, литературе, живописи. Образы маскулинности - феминности и супружеских отношений в культуре традиционного Китая. Сексуальность как особый колорит китайской и японской традиционной живописи. Образы-символы в китайской и японской поэзии и искусстве. 3.6. Дзэн в японской культурной традиции. О японском искусстве и роли дзэн как первоосновы для его понимания европейцем. Дзэн о природе, месте в ней человека и стремлении к жизни в «простоте». Дзэн и самурайский дух, образ жизни и смерти, Кодекс Бусидо. О сакральности чайной церемонии. Дух дзэн в японской поэзии или явление его Миру. /Пр/	2	4
1.10	Раздел III : Диалог культур Запада и Востока в художественной культуре 3.1. Художник, поэт, философ, чиновник в восточном обществе. Были ли они личностями? Индивидуальность и личность. «Восток» и «Запад». Образ «личности» в художественной культуре традиционного Китая. Философ, поэт, чиновник в китайской традиции. Художник и пространственная среда. Образ жизни. Люди «ветра и потока». Концепция («фэн лю»). 3.2. Роль традиции в китайской и японской живописи. Рождение традиции. Классический пейзаж в эпоху Сун. Мастера и школы. Стиль. Живописная традиция «людей культуры.» 3.3. Философия искусства по-китайски. Художественное пространство и его символизм. Композиционные принципы. Синтез — синкретизм живописи и графики. «Ци» и «созвучие энергий». Символизация цвета и воздушной дымки. Метапространство и принципы его бытия. Форма и ее метаморфозы. Художество, воля, интуиция, творчество. 3.4. Синтез «пейзажной лирики» и живописи в культуре традиционного Востока. Взаимосвязь между живописью, каллиграфией и поэзией в культуре Китая и Японии (В. М. Алексеев, Н. И. Конрад, Е. А. Завадская, С. Н. Соколов, Н. А. Виноградова, И. С. Лисевич, В. В. Малявин). Европейское учение о единстве искусств и Дао как первооснова синтеза китайской живописи и поэзии. Пейзажная лирика. Основные сюжеты традиционной китайской живописи и их специфика. 3.5. Китайский и Японский эрос в поэзии, литературе, живописи. Образы маскулинности - феминности и супружеских отношений в культуре традиционного Китая. Сексуальность как особый колорит китайской и японской традиционной живописи. Образы-символы в китайской и японской поэзии и искусстве. 3.6. Дзэн в японской культурной традиции. О японском искусстве и роли дзэн как первоосновы для его понимания европейцем. Дзэн о природе, месте в ней человека и стремлении к жизни в «простоте». Дзэн и самурайский дух, образ жизни и смерти, Кодекс Бусидо. О сакральности чайной церемонии. Дух дзэн в японской поэзии или явление его Миру. /Ср/	2	10
1.11	Заключение. «Запад» - «Восток»: два пути развития культуры, две ценностные ориентации, различие структур и систем (А. Тойнби, Лайсаку Икеда, Н. И. Конрад). Межкультурный диалог Запада и Востока в сегодняшнем мире (предпосылки , перспективы, последствия). /Лек/	2	2

1.12	Заключение. «Запад» - «Восток»: два пути развития культуры, две ценностные ориентации, различие структур и систем (А. Тойнби, Лайсаку Икеда, Н. И. Конрад). Межкультурный диалог Запада и Востока в сегодняшнем мире (предпосылки , перспективы, последствия). /Пр/	2	4
1.13	Заключение. «Запад» - «Восток»: два пути развития культуры, две ценностные ориентации, различие структур и систем (А. Тойнби, Лайсаку Икеда, Н. И. Конрад). Межкультурный диалог Запада и Востока в сегодняшнем мире (предпосылки , перспективы, последствия). /Ср/	2	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Булычева, Е. И.	Культурология: рабочая программа и методические рекомендации	Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012	http://www.iprbookshop.ru/24105.html
Л.1.2	Васильев Л. С.	История Востока: В 2 т.	М.: Высшая школа, 2005	
Л.1.3	Зуев М. Н.	История России: учебник	М.: Высшее образование, 2005	
Л.1.4	Барабанов В. В.	История России с древнейших времен до конца XX века: Учебно-справ. пособие: справочное издание	М.: Астрель, 2004	

1. Азизян, И. А. Диалог искусств Серебряного Века : научное издание / И. А. Азизян. - М. : Прогресс-Традиция, 2001. - 400 с.

2. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81652.html

3. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) : учебник / Ю. Б. Борев. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 495 с

4. Диалог культур в современном образовательном пространстве : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Н. М. Асратян, А. М. Ахметов, Г. М. Бахаева [и др.] ; под редакцией А. Г. Мухаметшин. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 217 c. — ISBN 978-5-98452-123-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/60698.html

5. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования : монография / Н. Б. Кириллова, Л. Б. Зубанова, С. Б. Синецкий [и др.] ; под редакцией Н. Б. Кирилловой. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7996-2527-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106377.html

6. История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы: Программы специализированных курсов и тексты лекций : в 2 ч. - М. : Аспект Пресс, 2003 - . - ISBN 5-7567-0314-4. - Текст : непосредственный. Ч. II : История и культурология / ред. Л. П. Репина. - 623 с.

7. История культуры: от первобытности до современности : учебное пособие / Н. Л. Быстров, М. Ю. Гудова, Т. А. Круглова [и др.] ; под редакцией М. Ю. Гудовой. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 238 c. — ISBN 978-5-7996-2409-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106386.html

8. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн : учебное пособие / Российская академия образования ; ред. Е. П. Кабакова. - СПб. : Питер, 2007. - 464 с. : ил. - ISBN 5-469-01540-6

9. Ражева, Е. С. Межкультурная коммуникация : практикум для магистрантов / Е. С. Ражева. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 68 c. — ISBN 978-5-4487-0797-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110120.html

10. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 5-238-01056-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81799.html

11. Ртищева, О. В. Межкультурная коммуникация : практикум для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Социально-культурная деятельность», профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности», квалификация (степень) выпускника «магистр» / О. В. Ртищева, С. А. Золотарева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 42 c. — ISBN 978-5-8154-0550-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108561.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.4	Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Электронный ресурс]. URL:https://www.scopus.com

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Зал Генриха	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья)
Кинозал	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-314	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на решение следующих задач:
- выработка навыков восприятия и анализа базовых сведений о своеобразии культурных, религиозно-философских, этических традиций в контексте диалога "Запад-Восток";
- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания особенностей многотысячелетних традиций в китайском и японском обществе;
- развитие и совершенствование способностей к межкультурному диалогу, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении созидательного потенциала отечественной культуры как исторического феномена взаимопроникновения и творческого взаимообогащения в процессе межкультурного диалога "Запад-Восток".

Одним из основных видов самостоятельной работы студентов художественного вуза является подготовка и написание студенческой научной работы по согласованной с преподавателем теме. Работа должна представлять собой оригинальное произведение (см. Панфилов Н. В. Организация самостоятельной работы студентов...СПб.: 2019), посвящённое какой - либо значимой классической либо современной теме, в рамках проблематики читаемой дисциплины. Работа не должна носить чисто описательный характер, главное внимание должно быть уделено аргументированному представлению авторской точки зрения, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что в целом должно способствовать раскрытию аналитических и творческих дарований студента художественного вуза. При оценке результатов освоения дисциплины может применяться балльно-рейтинговая система в её различных вариантах.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Методика научных исследований

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
доцент, Рогозный М.Г. _____

Рабочая программа дисциплины
Методика научных исследований

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью данной учебной дисциплины является теоретические и практические задания по научным исследованиям произведений искусства, которые дают студентам-реставраторам возможность развить способность к созданию на высоком профессиональном уровне правильных реставрационных задач в области искусства. В процессе обучения студенты должны приобрести умение обосновывать направление научного поиска, достигать результата и научиться применять полученные знания при решении профессиональных задач, пользуясь современными научными методами. Усвоение методов научных исследований способствует формированию у будущих специалистов научного способа мышления, что также помогает лучше овладевать профессией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Химическая экспертиза живописи
2.1.2	Реставрационно-проектная документация
2.1.3	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.4	Патентно-лицензионная работа
2.1.5	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.6	Техника и технология масляной живописи
2.1.7	Производственная практика, технологическая
2.1.8	Методика научных исследований
2.1.9	Копирование классических образцов живописи
2.1.10	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.11	Аналитический разбор в рисунке
2.1.12	Аналитический разбор в живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.4	Производственная практика, проектная
2.2.5	Нормативно-правовое законодательство в реставрации
2.2.6	Аналитический разбор в живописи
2.2.7	Аналитический разбор в рисунке
2.2.8	История, теория и методика реставрации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-6: Знает: современные методики самооценки и саморазвития, в том числе здоровье сбережения;	В результате освоения практики обучающийся должен знать: - особенности сбора, анализа, изучения информации о проектной деятельности - сущность проектной деятельности в системе управления организацией - принципы системного мышления
ИД-2.УК-6: Умеет: проводить переоценку накопленного опыта, определять приоритеты личностного роста, планировать саморазвитие на основе анализа своих возможностей и требований рынка труда, проявлять самостоятельность, инициативность, самокритичность;	В результате освоения практики обучающийся должен уметь: - анализировать, систематизировать, изучать информацию проектного характера в деятельности организации - формировать план реализации проектных работ, с учетом проектных ограничений - формировать план работ проектной деятельности

ИД-3.УК-6: Владеет: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки;	В результате освоения практики обучающийся должен уметь: - анализировать, систематизировать, изучать информацию проектного характера в деятельности организации - формировать план реализации проектных работ, с учетом проектных ограничений - формировать план работ проектной деятельности

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения	
Индикаторы достижения компетенции:	**В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)**
ИД-1.ОПК-2: Знает: методологию научных исследований; принципы аналитики; социальную, научную, этическую проблематику современного общества; методы сбора, обработки и систематизации и оценки научной информации; порядок внедрения результатов научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - основные методики физико-химических исследований; - основные реставрационные (консервационные) методики
ИД-2.ОПК-2: Умеет: ставить задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; делать доклады и сообщения, участвовать в научно-практических конференциях;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - брать пробы для химических исследований; - провести эксперимент на утвержденном фрагменте для дальнейшего формирования методики реставрации (консервации)
ИД-3.ОПК-2: Владеет: способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; обобщать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - методикой изучения реставрируемого объекта в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской работы.		
1.1	Научные исследования памятника реставрации /Лек/	2	2
1.2	Неразрушающие методы (неинвазивные методы) /Лек/	2	4
1.3	Лабораторные исследования /Лек/	2	4
1.4	Составление плана исследования памятника. Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. Составление плана научной работы. /Пр/	2	2
1.5	Выполнить исследование памятника 1. Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, пигменты, лаки). Основные характеристики. (2 час) 2. Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры произведения, возможность историческо-временного аспекта). (4 час) 3. Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях: • Микрохимия • Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских лучах • Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных лучах. (4 час) /Ср/	2	10

1.6	Выполнить исследование памятника 1. Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, пигменты, лаки). Основные характеристики. (2 час) 2. Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры произведения, возможность историческо-временного аспекта). (2 час) 3. Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях: • Микрохимия • Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских лучах • Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных лучах. (2 час) /Пр/	2	6
	Раздел 2. Историко-архивные исследования памятника		
2.1	Научная документация объекта. Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. /Лек/	2	4
2.2	Работа с материалами в библиотеках и архивах /Лек/	2	2
2.3	Составление плана научной работы. Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. Составление плана научной работы. /Пр/	2	2
2.4	Исследование памятника реставрации. Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы, электронные библиотеки). 1. Определение объекта в его историческом контексте 2. Составление исторической справки /Пр/	2	6
2.5	Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы, электронные библиотеки). 1. Определение объекта в его историческом контексте (4 час) 2. Составление исторической справки (6 час) /Ср/	2	10
2.6	Реферат на заданную тему: - выбор темы; - изучение памятника; - проведение необходимых исследований и архивных изысканий; - оформление. /Ср/	2	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Косолапов А. И.	Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010	
Л.1.2	Бобров Ю.Г.	История реставрации древнерусской живописи: учебное пособие	Л.: Художник РСФС□, 1987	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Л.1.4	Петров В. А.	Практическая реставрация икон: учебное пособие	М.: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012	
Л.1.5	Хлистун, Ю. В.	Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры: сборник нормативных актов и документов	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015	http://www.iprbookshop.ru/30266.html
Л.1.6	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов: к изучению дисциплины	Л.: Художник РСФС□, 1989	
Л.1.7	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи: учебное пособие	М.: Художественная школа, 2013	
Л.1.8	Котломанов А. О.	Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 54.05.01 МДИ, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика: учебно-методический комплекс	СПБ.: СПГХПА, 2017	

1. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.

2. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил.

3. Газина, О. М. Организация и сопровождение научно-исследовательской работы студентов магистратуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. М. Газина. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-4263-0896-1. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/105916.html

4. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.

5. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства : научное издание / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 219 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.

6. Котломанов, А. О. Научная работа в области искусства: Учебное пособие для 54.05.01 МДИ, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра общественных дисциплин и истории искусств. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2//

7. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл + online.

8. Петров, В. А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 с. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html

9. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 с. — ISBN 978-5-905916-54-0. — Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html

10. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:https://rusneb.ru/
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.5	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.6	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.7	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.8	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.9	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.10	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.11	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-328 (читальный зал библиотеки)	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Специализированная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть "Интернет"
С-138	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-138	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Структура объекта
Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, пигменты, лаки). Основные характеристики.
Объектом реставрации является материальная структура произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое покрытие.
Предварительное исследования памятника включает в себя анализ всех вышеперечисленных структур, для выявления степени их сохранности и составления реставрационной документации.
При выборе системы методов оценки состояния материала памятника нужно учесть, что с их помощью мы должны охарактеризовать не только состояние, но и получить данные об изменении этого состояния за счет его взаимодействия со средой.
Историко-архивные данные
Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы, электронные библиотеки). Определение объекта в его историческом контексте.
Требования к составлению исторической справки:
1.Соблюдение хронологической последовательности.
2.Факты излагать чётко, без домыслов /высказывать обоснованное предложение в качестве "рабочей гипотезы", если сведения неэтичны/
3.При использование выписок, цитат обязательна сноска на источник /подстрочная, текстовая/
4.При использовании устных сообщений от источника информации / по словам... /
Итогом историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая справка о памятнике, в которой собранные сведения по возможности излагаются в последовательном порядке, как связный процесс. Поскольку историю памятника редко удается проследить по документам с исчерпывающей полнотой, в подобной реконструкции событий обычна известная гипотетичность, поэтому в справке необходимо акцентировать все положения, носящие характер предположительности.
Методы исследования. Визуальные методы исследования
Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры

произведения, возможность историческо-временного аспекта).
Наиболее простым средством исследования произведений живописи, позволяющим получать значительную информацию, является визуальное изучение в видимом свете. Произведение станковой живописи или отдельную композицию настенной росписи рассматривают сначала целиком, а затем внимательно изучают отдельные ее части.
Первые сведения дает осмотр произведения в наиболее выгодном освещении; затем исследование ведется с помощью простой или бинокулярной лупы небольшого увеличения (2-2,5х), помогающее детальнее рассмотреть особенности основы и красочного слоя, изменение его структуры, характер записей, подпись и т. д. Пользоваться сильной лупой на этой стадии исследования не рекомендуется. Визуальный осмотр позволяет составить представление о сохранности живописи, ее реставрациях, особенности исполнения, изменении композиции, а главное, определить круг вопросов, подлежащих дальнейшему выяснению.
Осмотр станковой живописи лучше всего вести при хорошем естественном, лучше солнечном, освещении. При этом картина должна быть укреплена так, чтобы ей легко можно было придать любое положение по отношению к свету. Если дневной свет недостаточно интенсивен, применяют искусственные источники, равномерно освещающие всю поверхность произведения, но не повышающие заметно температуру окружающей среды.
Методы исследования. Анализ заключений физико-химических исследований
Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях:
- Микрохимия
- Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских лучах
- Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных лучах.

Применение аналитических методов, используемых при технологическом изучении произведений искусства, обусловлено двумя моментами: совершенствованием существующих методов анализа и разработкой новых. Основная цель, которая при этом преследуется, состоит в том, чтобы метод требовал минимального количества вещества для анализа, давая при этом наиболее подробную информацию о составе пробы. Именно этими особенностями отличаются современные физико-химические методы исследования.
В реставрационных учреждениях и музейных лабораториях наряду с микроскопическим и химическим анализами все шире используют современные физико-химические методы исследования, позволяющие получать новую информацию о материалах живописи. Некоторые из этих методов нашли применение в повседневной практике, применение других пока ограничено тем, что необходимые для этого высокоточные приборы весьма дороги, а их эксплуатация требует привлечения высококвалифицированных специалистов.
Научная документация объекта
Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. Составление плана научной работы.
Приступая к работе, автор должен ответить на ряд важных вопросов:
какова общая проблема исследования, к каким выводам пришли предыдущие исследователи, какие источники нужно изучить, что нового узнать и зачем, как применить полученные результаты?..
Ответы на эти вопросы позволяют автору получить представление о предстоящей работе, выстроить ее общую концепцию, определить объект, предмет, цель и гипотезу исследования.
Объектом исследования является система, процесс или явление, в которых существует некая проблема. Предмет исследования — это элемент объекта (отдельная часть или свойство), носитель признаков объекта. Решение проблемы возможно при изучении результатов воздействия на предмет, являющийся частью объекта.
Далее автор формулирует цель.
На этапе целеполагания возможно выдвижение гипотезы — предполагаемого решения поставленной проблемы. Важно, чтобы гипотеза проверялась существующими методами и содержала имеющиеся в науке понятия.
Цель исследования предполагает определение задач — шагов, ведущих к достижению цели. Каждая последующая задача опирается на результаты предыдущей.
После формулировки цели, гипотезы и задач автор намечает план и методику научной работы.
План научного произведения — это его содержание (достижение цели — решение задач с помощью методов), выстроенное логично по следующим разделам: введение, обзор литературы, основная часть (теоретический / экспериментальный раздел, аналитический / практический раздел), заключение / выводы. В научной статье разделы выделяются условно, в более крупных — это могут быть части, главы, параграфы. В структуру научной статьи могут входить также аннотация, список источников и при необходимости — приложение.
Научное заключение
Методы формирования научного заключения на основе полученных данных
Научное заключение представляет из себя синтез научной работы, проделанной магистрантом и реставрационных исследований и практик.
Реставратор, в отличие от искусствоведа имеет возможность исследовать произведения на нескольких уровнях, проводя не только искусствоведческую работу, но и анализируя основу произведения, грунт, пигменты, а также исторически-временные воздействия на произведения искусства (следы предыдущих реставраций), изучать послойную структуру живописи, манеру художника. А также используя результаты технологических исследований произведения делать аналитические заключения о время создания произведения, его происхождении, авторстве.
В заключении дается краткая характеристика всего исследования — выполнены ли задачи, достигнута ли цель, подтверждена или опровергнута гипотеза. Важно подчеркнуть специфику исследования, его непохожесть на другие работы и главную идею — именно это придает научной работе ценность и смысл. Также нужно аргументировано обосновать предполагаемые (или осуществляемые) реставрационные работы и сформулировать дальнейшую последовательность реставрационных, (консервационных, превентивных) и других действий, а также отметить возможные перспективы дальнейшего исследования проблемы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Реставрация предметов изобразительного искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **15 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 540

в том числе:

аудиторные занятия 294

самостоятельная работа 182

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 54

Виды контроля в семестрах:

экзамены 1, 2, 3

курсовые работы 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6		17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	96	96	96	96	102	102	294	294
Контроль самостоятельной работы					10	10	10	10
В том числе инт.	30	30	36	36			66	66
В том числе в форме практ.подготовки	96	96	96	96	102	102	294	294
Итого ауд.	96	96	96	96	102	102	294	294
Контактная работа	96	96	96	96	112	112	304	304
Сам. работа	3	3	3	3	176	176	182	182
Часы на контроль	9	9	9	9	36	36	54	54
Итого	108	108	108	108	324	324	540	540

Программу составил(и):
профессор, профессор, Поцелуева Т.Л.;преподаватель, Березина А.С. _____

Рабочая программа дисциплины
Реставрация предметов изобразительного искусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью данной учебной дисциплины является профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области реставрации, способных решать весь комплекс профессиональных и педагогических задач.
1.2	Практические задания по реставрации масляной живописи позволяют студентам-реставраторам развить способность к реставрации на высоком профессиональном уровне памятников изобразительного искусства. Аналитическое мышление и умение аргументировать свою позицию средствами реставрационных мероприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Аналитический разбор в живописи
2.1.2	Аналитический разбор в рисунке
2.1.3	История, теория и методика реставрации
2.1.4	Научные исследования объектов реставрации
2.1.5	Нормативно-правовое законодательство в реставрации
2.1.6	Копирование классических образцов живописи
2.1.7	Методика научных исследований
2.1.8	Техника и технология масляной живописи
2.1.9	Химическая экспертиза живописи
2.1.10	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.11	Охрана культурного наследия
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Производственная практика, проектная
2.2.4	Производственная практика, технологическая
2.2.5	Атрибуция произведений искусства

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории реставрации в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-1: Знает: историю и теорию искусств, историю и теорию реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать историю искусств, история, теорию и методику реставрации произведений искусства
ИД-2.ОПК-1: Умеет: рассматривать и анализировать произведения искусства в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода, определять их идейную концепцию и стилевую специфику;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь атрибутировать произведение искусства, определять его стилистическую принадлежность
ИД-3.ОПК-1: Владеет: методикой анализа особенностей выразительных средств объектов искусства в широком культурно-историческом контексте;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть аналитическим разбором произведений искусства

ОПК-3: Способен выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: методику определения оптимальной модели консервативно-реставрационной деятельности объекта материальной культуры;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать традиционные и современные методики реставрации

ИД-2.ОПК-3: Умеет: подбирать и осуществлять оптимальный алгоритм исследований реставрационных работ объекта реставрации (консервации, реконструкции), определять степень необходимого реставрационного вмешательства, составлять реставрационный паспорт, отчёт о проведённой реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь составлять программу реставрационных мероприятий индивидуально для каждого памятника, вести реставрационную документацию
ИД-3.ОПК-3: Владеет: способностью анализа и выбора оптимальной модели реставрации, консервации и/или реконструкции объекта материальной культуры;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть методикой реставрации и реконструкции памятника культуры

ОПК-4: Способен управлять комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с персоналом; методами оценки качества и результативности труда персонала; организовывать, проводить и участвовать в художественно-творческих мероприятиях; проявлять творческую инициативу.	
Индикаторы достижения компетенции:	**В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)**
ИД-1.ОПК-4: Знает: этапы организации комплекса реставрационных работ, особенности участия в различных творческих мероприятиях;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать методы работы в команде, методы управления бригадой реставраторов, организацию научных и творческих мероприятий
ИД-2.ОПК-4: Умеет: управлять комплексами реставрационных работ; владеть приемами и методами работы с персоналом; принимать участие, организовывать и проводить художественные выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь организовывать работу над памятником в условиях реставрационной мастерской и на объекте, проводить и организовывать творческие и научные мероприятия
ИД-3.ОПК-4: Владеет: приемами и методами работы с персоналом при организации комплекса реставрационных работ; способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для организации творческих мероприятий;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть методами организационных работ над объектом реставрации, навыками организации научных и творческих мероприятий

ПК-1: Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к выбору оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий	
Индикаторы достижения компетенции:	**В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)**
ИД-1.ПК-1: Знает: логику построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы; международную профессиональную реставрационную терминологию; правила и приемы проведения фотофиксации применительно к произведениям живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать этику и логику реставрационных процессов, принципы фотофиксации реставрационных объектов
ИД-2.ПК-1: Умеет: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности произведений живописи; применять необходимые методики в реставрационном процессе, исходя их конкретного реставрационного задания;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь исследовать объект реставрации, делать выводы на основе полученных данных и применять их в процессе реставрации
ИД-3.ПК-1: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками консервации и реконструкции музейного предмета

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Начало работы с объектом реставрации		
1.1	Выдача памятника изобразительного искусства студенту. Порядок описания состояния сохранности памятников. Формирование задач и целей консервации. /Пр/	1	8
1.2	Исторические признаки основ, указывающие на принадлежность памятников к той или иной стране, времени и художественной школе. /Пр/	1	8
1.3	Составление описания сохранности. /Ср/	1	1

1.4	Проведение фотофиксации произведения до реставрации в соответствии с нормами и режимами, обязательными для специальных съемок (фотографирование общего вида лицевой, тыльной сторон и фрагментов в прямом рассеянном и боковом направленном освещении, с использованием метражной линейки и тоновой шкалы); /Пр/	1	8
1.5	Практическое задание по выполнению технической реставрации памятника /Ср/	1	1
1.6	Выполнение работ по заданию на проведение реставрационных мероприятий, выданных реставрационным советом академии /Пр/	1	6
	Раздел 2. Проведение лабораторных исследований		
2.1	Технические исследование памятника на предмет определения состояния произведения изобразительного искусства. /Пр/	1	10
2.2	Выполнение схемы-картограммы на основе полученных оптико-физических и физико-химических исследований. /Ср/	1	1
	Раздел 3. Консервация (техническая реставрация)		
3.1	Виды основ: Дерево, холст, картон, бумага, ткань. Породы дерева и виды тканей. Техника обработки досок и их крепления. Технология изготовления и обработка холста, бумаги и картона. Технология укрепления произведений искусства на различных основах. /Пр/	1	8
3.2	Методика выполнения консервационных операций. Рецептура применяемых на практике современных адгезивных составов, растворителей и лаков. Обзор органических и синтетических материалов. /Пр/	1	8
3.3	Характеристика структуры реставрируемого памятника. Причины и виды его повреждений. Сформулировать и обосновать выбор тех или иных методов укрепления различных слоев произведения. /Пр/	1	12
3.4	Методика устранения вздутий и расслоений красочного слоя и грунта; отработка методики открытой и закрытой «распарки». Укрепления живописных произведений с различной фактурой красочного слоя. Продолжение практического задания. Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. Заполнение реставрационной документации. /Пр/	1	28
	Раздел 4. Методика восстановление основы		
4.1	Методика дублирования произведения искусства. /Пр/	2	16
4.2	Подготовка к дублированию: - подготовка основы. - устранение деформаций основы; - зачистка тыльной основы; - разметка, нанесение адгезива - склеивание основ; /Пр/	2	36
4.3	- обработка тыльной и лицевой сторон памятника после дублирования. - удаление профилактических заклеек. /Ср/	2	1
	Раздел 5. Методика восполнение утрат грунта.		
5.1	Методика имитации фактуры основы, грунта и красочного слоя произведения искусства. /Пр/	2	12
5.2	Продолжение практического задания /Ср/	2	1
	Раздел 6. Методика раскрытия живописи от поздних наслоений		
6.1	Пробное раскрытие: (выявить состав поздних наслоений, характер разрушений и состояние сохранности авторского слоя). /Пр/	2	20
6.2	Удаление поверхностных загрязнений по всей поверхности памятника. /Пр/	2	12
6.3	Продолжение практического задания. /Ср/	2	1
	Раздел 7. Методика выравнивания, утончения и удаления поздних, изменившихся в тоне и деструктированных лаковых покрытий		

7.1	Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к конкретному памятнику: -регенерация лака (методы Петтенкофера – Ракитина, с «довыборкой» скальпелем); - утончение лака с помощью различных растворителей. Характеристики химических свойств растворителей и их смесей, рецептура и приемы ведения работы; - комбинации различных методов на одном произведении, в зависимости от состояния его сохранности; - различные методы утончения лаковых покрытий (метод расширения фрагмента, «ленточный» метод, методика послойного утоньшения по всей поверхности картины); - комбинации различных методов на одном произведении, в зависимости от состояния его сохранности.Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к конкретному памятнику /Пр/	3	24
7.2	Подбор методики утончения лаковой пленки и удаления поздних записей к конкретному памятнику. Отработка методики утоньшения лаковой пленки на контрольном участке /Ср/	3	20
7.3	Утоньшение лаковой пленки по всей поверхности памятника /Ср/	3	14
	Раздел 8. Методика удаления поздних записей, прописок и тонировок с авторской живописи		
8.1	Методика удаления поздних записей (фрагментарное удаление, полное раскрытие, удаление записей, лежащих на лаковой пленке, удаление прописок с авторской живописи, не покрытой лаком, выравнивание и удаление тонировок, лежащих по потертостям красочного слоя). /Пр/	3	24
8.2	Продолжение практического задания /Ср/	3	20
8.3	Методика постадийного ведения работы (пробное раскрытие, расширение пробного фрагмента, полное раскрытие авторской живописи, с сохранением поздних тонировок в местах утрат и потертостей) /Пр/	3	24
8.4	Восстановление прозрачности пленки покровных лаков /Ср/	3	20
8.5	Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. Заполнение реставрационной документации. /Ср/	3	22
	Раздел 9. Методика восполнения живописи в местах утрат авторского, красочного слоя		
9.1	На основе применяемых в реставрации традиционных масляных красок отрабатываются методы послойного восполнения утрат, исполнение тонировок с учетом их тональных изменений во времени (светлее и холоднее окружающей авторской живописи), дальнейшее тонирование в безусловной манере. /Пр/	3	24
9.2	Дальнейшее тонирование в безусловной манере /Ср/	3	20
9.3	Описание проделанной работы в реставрационном дневнике. Заполнение реставрационной документации. /Ср/	3	20
9.4	Методика приготовления лакового состава и техника его нанесения. /Пр/	3	6
9.5	Заполнение рестарвационной документации /Ср/	3	20
9.6	Фотофиксация объекта на всех этапах реставрации /Ср/	3	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Лельчук А. И.	Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись): учебное пособие	СПБ.: СПГХПА, 2018	
Л.1.2	Киплик Д.И.	Техника живописи: в 5 вып.	Л.: Изд-во Акад. Художеств, 1925	
Л.1.3	Алешин А. Б.	Развитие русской школы реставрации станковой масляной живописи (XVIII-нач. XX вв.): автореферат дис. ... канд. искусствоведения : защищена 08.06.1978	Л., 1978	

1. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с.

2. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/23045.html

3. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи : историческая литература / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил. - ISBN 5-85759-375-1

4. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и охрана памятников» / Т. И. Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 252 с. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22047.html

5. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.

6. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 с. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/25460.html

7. Перцев, Н. В. Материалы по реставрации : к изучению дисциплины / Н. В. Перцев ; Государственный Русский музей. . - СПб. : Palace Editions, 2001. - 99 С. : ил.

8. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

9. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : методическое пособие / В. А. Петров. — М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 с. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html

10. Шайхутдинова, А. Р. Основы реставрации : учебное пособие / А. Р. Шайхутдинова, Р. Р. Сафин, А. Ф. Гараева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 108 с. — ISBN 978-5-7882-2444-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95004.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Adobe Creative Cloud
6.3.1.3	Photoshop
6.3.1.4	Illustrator
6.3.1.5	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.2	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.3	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.4	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.5	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	КСР	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Экзамен	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-328 (читальный зал библиотеки)	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	КР	Специализированная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть "Интернет"

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа курса «Реставрация произведений изобразительного искусства» построена по принципу последовательной работы: от лекционного курса и простейших практических заданий до полного реставрационного комплекса работ над памятником.
Студенты получают практические знания в области реставрационной документации. Учатся грамотно заполнять реставрационный паспорт.

Описание состояния сохранности предусматривает определенный порядок составления:
Основа: Особенности формы основы(холст, дерево и т.д.). Из скольких частей она состоит. Поражение плесенью. Деформации и утраты основы. Подробное описание надписей, инвентарных номеров. Следы предыдущих реставраций.
Паволока. Материал. Природа волокна. Вид переплетения. Количество нитей утка и основы на 1 см . Цвет ткани. Расположение.
Грунт. Кракелюры, их виды. Виды вздутий. Следы предыдущих реставраций.
Красочный слой. Техника живописного слоя. Прочность связи с грунтом. Шелушение красочного слоя и красочного слоя с грунтом, мелкие вздутия с грунтом (закрытые, открытые), потёртости. Наличие кракелюров. Осыпи, царапины, гвоздевые отверстия, ожоги, загрязнения поверхности. Следы предыдущих реставраций.
Красочный слой. Характеристика слоя. Материал. Техника. Загрязнение поверхности (пыль, паутина, личинки, экскременты насекомых, плесень и т.п.)

Все практические задания по реставрации (консервации) утверждаются индивидуально с каждым студентом (группой студентов) и зависят от конкретного реставрируемого объекта.
Перед началом консервации необходимо провести фотосъемку объекта в прямом и боковом освещении. Очень важно сопровождать этапы реставрации фотографированием. Если необходимо сосредоточить внимание на каком-либо отдельном участке живописи, то кроме общего вида произведения в большем масштабе фотографируют необходимые фрагменты. В сочетании со специальными приемами освещения такая съемка позволяет выявить ряд подробностей живописи, незаметных на снимке общего вида. При увеличении масштаба съемки последняя может перейти в макросъемку. Фотографии в боковом свете нужны только при консервации памятника. В последующих процессах реставрации снимки надо делать только в прямом освещении.
Перед началом консервации необходимо провести химический анализ на состав грунта, т.к. от этого зависит выбор методики укрепления произведения. Анализ студент делает в мастерской под руководством педагога. После получения результата студент вместе с преподавателем отрабатывает методику укрепления на небольшом фрагменте предложенной иконы. После утверждения методики и получения положительного результата укрепления, студент может самостоятельно продолжить работу по консервации иконы. В процессе работы студенту необходимо вести реставрационной дневник, дневник ведется в произвольной форме. В него заносятся все процессы работы, рецептура клеевых составов и другие применяемые материалы. По окончании консервации картины студент должен заполнить все соответствующие пункты в реставрационном паспорте, подробно описав проделанную работу. При консервации памятника необязательно проводить восполнение утрат авторской живописи. Тонирование утрат возможно с целью придания целостности памятнику и как индивидуальное задание. Данный вид работ согласовывается индивидуально с каждым обучающимся.
Следующий этап реставрации – раскрытие памятника от поздних записей и утоньшение потемневшего лака. Перед началам работы по раскрытию необходимо провести соответствующие физико-химические исследования. Если на произведении искусства имеются поздние записи, то педагог принимает решение о проведение съемки в рентгеновских и инфракрасных лучах, для определения сохранности авторского красочного слоя и целесообразности удаления записей. Эти исследования дополняются исследованием поверхности картины при помощи микрошурфов. Микрошурфы выполняются под микроскопом микро скальпелем под руководством педагога и позволяют выявить скрытые утраты авторского красочного слоя или его наличие и изменение авторского рисунка. Если на картине нет поздних записей, то можно ограничиться съемкой поверхности в ультрафиолетовых лучах, что позволит судить о характере лакового покрытия.
По окончании проведения исследований необходимо написать письменное заключение о состоянии сохранности авторского красочного слоя, характере и количестве поздних записей и позднего лака.
Перед началом работы по раскрытию студент вместе с педагогом подбирает адекватную методику для удаления записей или утоньшения слоя потемневшего лака. Работа проводится под микроскопом.
Составы растворителей подбираются от слабых и щадящих к более сильнодействующим. Важным этапом перед началам раскрытия является удаление стойких поверхностных загрязнений с поверхности красочного слоя. Состав для удаления записей должен позволять вести работу равномерно по всей поверхности, не затрагивая нижележащие красочные слои.
После отработки методики раскрытия студент может самостоятельно продолжить работу под контролем микроскопа. В процессе необходимо проводить микро-съемку поверхности красочного слоя под микроскопом, фиксируя особо важные фрагменты (фактуру лака или записи, изменение рисунка, наличие утрат под записями и т.п.). Обязательно для студента ведение реставрационного дневника. По окончании работы над раскрытием живописи необходимо заполнить

соответствующие пункты реставрационного паспорта с подробным описанием процесса работы.
Следующий этап - это восполнение утрат авторской живописи или тонирование. Способ тонирования выбирается студентом вместе с педагогом.
После окончания работы над памятником, заполняется до конца реставрационный паспорт. Фотографии вклеиваются в специальный альбом. К паспорту прикладываются приложение с физико-химическими исследованиями и альбом с макро и микро-съемкой. Объект реставрации покрывается реставрационным лаком.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Физико-химические методы в экспертизе живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 64

самостоятельная работа 44

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 1
зачеты с оценкой 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16	32	32
Практические	16	16	16	16	32	32
Итого ауд.	32	32	32	32	64	64
Контактная работа	32	32	32	32	64	64
Сам. работа	4	4	40	40	44	44
Итого	36	36	72	72	108	108

Программу составил(и):
Кандидат технических наук, Преподаватель, Парфёнов В.А. _____

Рабочая программа дисциплины
Физико-химические методы в экспертизе живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Формирование систематизированного знания о современных физических и химических методах, применяемых в реставрации произведений искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Химическая экспертиза живописи
2.1.2	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.3	Копирование классических образцов живописи
2.1.4	Аналитический разбор в живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Аналитический разбор в живописи
2.2.2	Техника и технология масляной живописи
2.2.3	Научные исследования объектов реставрации
2.2.4	Производственная практика, преддипломная
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: методологию научных исследований; принципы аналитики; социальную, научную, этическую проблематику современного общества; методы сбора, обработки и систематизации и оценки научной информации; порядок внедрения результатов научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - основные методики физико-химических исследований; - основные реставрационные (консервационные) методики
ИД-2.ОПК-2: Умеет: ставить задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; делать доклады и сообщения, участвовать в научно-практических конференциях;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - брать пробы для химических исследований; - провести эксперимент на утвержденном фрагменте для дальнейшего формирования методики реставрации (консервации)
ИД-3.ОПК-2: Владеет: способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; обобщать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - методикой изучения реставрируемого объекта в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении

ОПК-3: Способен выбирать оптимальную модель реставрации (консервации, реконструкции) объекта материальной культуры

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-3: Знает: методику определения оптимальной модели консервативно-реставрационной деятельности объекта материальной культуры;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен выбирать оптимальную модель консервационно-реставрационной деятельности на основе данных, полученных в результате физико-химического исследования живописи

ИД-2.ОПК-3: Умеет: подбирать и осуществлять оптимальный алгоритм исследований реставрационных работ объекта реставрации (консервации, реконструкции), определять степень необходимого реставрационного вмешательства, составлять реставрационный паспорт, отчёт о проведённой реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь применять физико-химические методы исследования в реставрационных процессах, анализировать и представлять результаты исследований
ИД-3.ОПК-3: Владеет: способностью анализа и выбора оптимальной модели реставрации, консервации и/или реконструкции объекта материальной культуры;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыком реставрации памятников искусства на основе полученных результатов исследований

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в дисциплину		
1.1	1. Современные представления о природе электромагнитных волнах. /Лек/	1	6
1.2	2. Общие сведения о рентгеновском, ультразвуковом, оптическом, терагерцовом излучении и радиоволнах. /Лек/	1	6
1.3	3. Основные сведения о геометрической оптике. /Пр/	1	6
1.4	4. Лазерный луч. /Пр/	1	6
1.5	Сбор информации по темам исследований в библиотеке СПГХПА им. А.Л. Штиглица, в интернет-ресурсах /Ср/	1	1
1.6	Посещение лаборатории Государственного Эрмитажа. Ознакомительная экскурсия /Ср/	1	1
	Раздел 2. Лазерные методы исследования и документирования информации о памятниках истории и культуры		
2.1	1. Лазерные методы исследования. /Лек/	1	4
2.2	2. Лазерные методы документирования. /Пр/	1	4
2.3	Продолжение практического задания. Изучение темы /Ср/	1	1
2.4	Подготовка к письменному опросу. /Ср/	1	1
	Раздел 3. Оптико-электронные методы исследования		
3.1	1. Оптическая и электронная микроскопия. /Лек/	2	2
3.2	2. Исследование произв. иск-ва под микроскопом в научной лаборатории. /Лек/	2	2
3.3	3. Исследование произведений живописи в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. /Пр/	2	4
3.4	4. Исследование произв. жив-си в ИК- и УФ-лучах. /Ср/	2	10
3.5	5. Спектральные оптические методы исследования произведений живописи. /Лек/	2	4
3.6	6. Исследование произв. жив-си под микроскопом. /Пр/	2	4
3.7	Продолжение практического задания /Ср/	2	9
	Раздел 4. Физические методы исследований		
4.1	1. Методы датирования произв. иск-ва. /Лек/	2	4
4.2	2. Методы исследования с помощью проникающих лучей. /Лек/	2	4
4.3	3. Исследование произв. иск-ва с пом уф-излучения и рентгеновских лучей. /Пр/	2	4
4.4	Подготовка к устному опросу по темам разделов /Ср/	2	7
	Раздел 5. Основы химических методов исследования произведений искусства.		
5.1	1. Физико-химические методы исследования пигментов. Методы исследования смол, лаков и связующих. Основы химии растворов и растворители. /Пр/	2	4
5.2	Продолжение практического задания /Ср/	2	6
5.3	Подготовка и написание доклада /Ср/	2	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Коробов В. А., Новикова О. Г.	Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного сока (модифицированного): учебно-методический комплекс	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015	
Л.1.2	Никитин, А. М.	Художественные краски и материалы: справочник	Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021	http://www.iprbookshop.ru/115216.html

1. Гренберг, Ю. И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, производство : учебное пособие / Ю. И. Гренберг, С. А. Писарева ; ГосНИИР. - Изд. 5-е, стер. - СПб. : Лань, 2022. - 189, [2] с.

2. Коробов, В. А. Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного сока (модифицированного) : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г. Новикова ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с.

3. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства : научное издание / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 219 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - ISBN 978-5-93572-636-2

4. Миронова, А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : [В рамках АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы"] : учебное пособие / А. Ф. Миронова ; рец. Горбунова Т. В. - М. : Форум, 2013. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-91134-741-3

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 с. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8500.html

6. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 с. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

7. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 с. — ISBN 978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html

8. Реставрация произведений декоративно-прикладного искусства в Государственном Эрмитаже : научное издание / Гос. Эрмитаж ; ред. Л. В. Спиридонова. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. - 188 с. : ил.

9. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры : к изучению дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0

10. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 102. - ISBN 978-5-91134-314-9

11. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. Шутов, Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 101 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28378.html

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Единое окно доступа к информационным ресурсам	http://window.edu.ru/
Э2	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru
Э3	Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры.	http://art-con.ru/
Э4	Сайт Всероссийского Художественного Научно-Реставрационного Центра имени академика И.Е. Грабаря	http://www.grabar.ru/

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского
6.3.1.2	Microsoft Office
6.3.1.3	Photoshop

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс дисциплины физико-химические методы исследования, подразумевает погружение магистрантов в область точной науки. Прикладная специфика и сложность курса требует постоянного взаимодействия обучающихся с преподавателем, поэтому практические занятия построены в формате семинаров.
Семинары имеют циклический характер и подразумевают в начале каждого цикла лекционную составляющую, в которой озвучивается рассматриваемый вопрос, дается его характеристика, объясняются основные понятия. Дисциплина подразумевает определенный уровень знаний в области физики и химии обучающихся, однако, как показывает практика, уровень этот зачастую неоднороден, с возможными пробелами в определенных областях. Лекционная составляющая позволяет обнародовать существующие проблемы у отдельных обучающихся, и дает им возможность восполнить нехватку знаний. Сумма оценок, полученных магистрантом за каждый из семинаров, влияет на итоговую аттестацию.
В свою очередь, оценка за семинар складывается из пяти параметров:
• качество работы и полнота раскрытия заявленной темы
• активность магистранта в дискуссиях
• понимание предмета и заданной темы
• корректное использование профессиональной научной лексики
• выбранный способ подачи информации
Оценка за семинар производится по пятибалльной системе.
Конспект необходимо писать в отдельной тетради, он должен быть аккуратно написан; каждая новая тема должна начинаться с новой страницы; в конце тетради составляется словарь профессиональных терминов, который формируется магистрантом в процессе освоения курса; конспект должен иметь поля, где будут указаны сноски на словарь или библиографические ссылки. Обязательна датировка конспекта.
По окончании курса обучающийся должен усвоить все практические задания пройденные за период обучения:
- отбор проб для физико-химического исследования памятника;
- исследование памятника в УФ и ИК лучах;
- применение рентгенографии;
- работа с поляризационным микроскопом;
- зондовая микроскопия.
Учитывается посещаемость занятий.

Требования к реферату:
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал.
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.].
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки.
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет.
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть в соответствии с требованиями.
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Научные исследования объектов реставрации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
доцент, Рогозный М.Г. _____

Рабочая программа дисциплины
Научные исследования объектов реставрации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью данной учебной дисциплины является теоретические и практические задания по научным исследованиям произведений искусства, которые дают студентам-реставраторам возможность развить способность к созданию на высоком профессиональном уровне правильных реставрационных задач в области искусства. В процессе обучения студенты должны приобрести умение обосновывать направление научного поиска, достигать результата и научиться применять полученные знания при решении профессиональных задач, пользуясь современными научными методами. Усвоение методов научных исследований способствует формированию у будущих специалистов научного способа мышления, что также помогает лучше овладевать профессией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Химическая экспертиза живописи
2.1.2	Реставрационно-проектная документация
2.1.3	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.4	Патентно-лицензионная работа
2.1.5	Охрана культурного наследия
2.1.6	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.7	Техника и технология масляной живописи
2.1.8	Производственная практика, технологическая
2.1.9	Методика научных исследований
2.1.10	Копирование классических образцов живописи
2.1.11	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.12	Аналитический разбор в рисунке
2.1.13	Аналитический разбор в живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.4	Производственная практика, проектная
2.2.5	Нормативно-правовое законодательство в реставрации
2.2.6	История, теория и методика реставрации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: методологию научных исследований; принципы аналитики; социальную, научную, этическую проблематику современного общества; методы сбора, обработки и систематизации и оценки научной информации; порядок внедрения результатов научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - основные методики физико-химических исследований; - основные реставрационные (консервационные) методики
ИД-2.ОПК-2: Умеет: ставить задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; делать доклады и сообщения, участвовать в научно-практических конференциях;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - брать пробы для химических исследований; - провести эксперимент на утвержденном фрагменте для дальнейшего формирования методики реставрации (консервации)

ИД-3.ОПК-2: Владеет: способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; обобщать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - методикой изучения реставрируемого объекта в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской работы.		
1.1	Научные исследования памятника реставрации /Лек/	3	2
1.2	Неразрушающие методы (неинвазивные методы) /Лек/	3	4
1.3	Лабораторные исследования /Лек/	3	4
1.4	Составление плана исследования памятника. Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. Составление плана научной работы. /Пр/	3	2
1.5	Выполнить исследование памятника 1. Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, пигменты, лаки). Основные характеристики. (2 час) 2. Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры произведения, возможность историческо-временного аспекта). (4 час) 3. Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях: • Микрохимия • Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских лучах • Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных лучах. (4 час) /Ср/	3	10
1.6	Выполнить исследование памятника 1. Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, пигменты, лаки). Основные характеристики. (2 час) 2. Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры произведения, возможность историческо-временного аспекта). (2 час) 3. Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях: • Микрохимия • Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских лучах • Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных лучах. (2 час) /Пр/	3	6
	Раздел 2. Историко-архивные исследования памятника		
2.1	Научная документация объекта. Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. /Лек/	3	4
2.2	Работа с материалами в библиотеках и архивах /Лек/	3	2
2.3	Составление плана научной работы. Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. Составление плана научной работы. /Пр/	3	2
2.4	Исследование памятника реставрации. Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы, электронные библиотеки). 1. Определение объекта в его историческом контексте 2. Составление исторической справки /Пр/	3	6
2.5	Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы, электронные библиотеки). 1. Определение объекта в его историческом контексте (4 час) 2. Составление исторической справки (6 час) /Ср/	3	10
2.6	Реферат на заданную тему: - выбор темы; - изучение памятника; - проведение необходимых исследований и архивных изысканий; - оформление. /Ср/	3	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов: к изучению дисциплины	Л.: Художник РСФС□, 1989	
Л.1.2	Хлистун, Ю. В.	Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры: сборник нормативных актов и документов	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015	http://www.iprbookshop.ru/30266.html
Л.1.3	Котломанов А. О.	Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 54.05.01 МДИ, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика: учебно-методический комплекс	СПБ.: СПГХПА, 2017	
Л.1.4	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи: учебное пособие	М.: Художественная школа, 2013	
Л.1.5	Бобров Ю.Г.	История реставрации древнерусской живописи: учебное пособие	Л.: Художник РСФС□, 1987	
Л.1.6	Косолапов А. И.	Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010	
Л.1.7	Петров В. А.	Практическая реставрация икон: учебное пособие	М.: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012	
Л.1.8	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html

1. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов / А. Б. Алешин. - Л. : Художник РСФСР, 1989. - 160 С : ил.

2. Вздорнов, Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи / Г. И. Вздорнов. - М. : Индрик, 2006. - 412 с. : цв.ил.

3. Газина, О. М. Организация и сопровождение научно-исследовательской работы студентов магистратуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. М. Газина. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-4263-0896-1. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/105916.html

4. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.

5. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства : научное издание / А. И. Косолапов ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 219 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.

6. Котломанов, А. О. Научная работа в области искусства: Учебное пособие для 54.05.01 МДИ, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра общественных дисциплин и истории искусств. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2//

7. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл + online. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=708.5/Л 43-091874428&bns_string=IBIS.

8. Петров, В. А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 с. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/29606.html

9. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 с. — ISBN 978-5-905916-54-0. — Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html

10. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под ред. Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — М. : Академический Проект, 2015. — 605 с. — 978-5-8291-1820-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.htm.

11. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.5	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.6	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.7	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.8	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.9	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.10	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.11	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:https://rusneb.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-328 (читальный зал библиотеки)	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Специализированная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть "Интернет"

С-138	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-138	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Структура объекта
Определение структуры объекта (основа, грунт, связующее, пигменты, лаки). Основные характеристики.
Объектом реставрации является материальная структура произведения искусства, которая делится на основу, грунт, красочный слой и лаковое покрытие.
Предварительное исследования памятника включает в себя анализ всех вышеперечисленных структур, для выявления степени их сохранности и составления реставрационной документации.
При выборе системы методов оценки состояния материала памятника нужно учесть, что с их помощью мы должны охарактеризовать не только состояние, но и получить данные об изменении этого состояния за счет его взаимодействия со средой.
Историко-архивные данные
Историко-архивные изучения объекта. (Библиотеки, архивы, электронные библиотеки). Определение объекта в его историческом контексте.
Требования к составлению исторической справки:
1.Соблюдение хронологической последовательности.
2.Факты излагать чётко, без домыслов /высказывать обоснованное предложение в качестве "рабочей гипотезы", если сведения неэтичны/
3.При использование выписок, цитат обязательна сноска на источник /подстрочная, текстовая/
4.При использовании устных сообщений от источника информации / по словам... /
Итогом историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая справка о памятнике, в которой собранные сведения по возможности излагаются в последовательном порядке, как связный процесс. Поскольку историю памятника редко удается проследить по документам с исчерпывающей полнотой, в подобной реконструкции событий обычна известная гипотетичность, поэтому в справке необходимо акцентировать все положения, носящие характер предположительности.
Методы исследования. Визуальные методы исследования
Микроскопия, изучение объекта в видимом спектре отраженных ультрафиолетовых лучей (глубинный анализ структуры произведения, возможность историческо-временного аспекта).
Наиболее простым средством исследования произведений живописи, позволяющим получать значительную информацию, является визуальное изучение в видимом свете. Произведение станковой живописи или отдельную композицию настенной росписи рассматривают сначала целиком, а затем внимательно изучают отдельные ее части.
Первые сведения дает осмотр произведения в наиболее выгодном освещении; затем исследование ведется с помощью простой или бинокулярной лупы небольшого увеличения (2-2,5х), помогающее детальнее рассмотреть особенности основы и красочного слоя, изменение его структуры, характер записей, подпись и т. д. Пользоваться сильной лупой на этой стадии исследования не рекомендуется. Визуальный осмотр позволяет составить представление о сохранности живописи, ее реставрациях, особенности исполнения, изменении композиции, а главное, определить круг вопросов, подлежащих дальнейшему выяснению.
Осмотр станковой живописи лучше всего вести при хорошем естественном, лучше солнечном, освещении. При этом картина должна быть укреплена так, чтобы ей легко можно было придать любое положение по отношению к свету. Если дневной свет недостаточно интенсивен, применяют искусственные источники, равномерно освещающие всю поверхность произведения, но не повышающие заметно температуру окружающей среды.
Методы исследования. Анализ заключений физико-химических исследований
Анализ результатов данных о физико-химических исследованиях:
- Микрохимия
- Оптико-физические исследования. Исследование в рентгеновских лучах
- Оптико-физические исследования. Исследования в инфракрасных лучах.

Применение аналитических методов, используемых при технологическом изучении произведений искусства, обусловлено двумя моментами: совершенствованием существующих методов анализа и разработкой новых. Основная цель, которая при этом преследуется, состоит в том, чтобы метод требовал минимального количества вещества для анализа, давая при этом наиболее подробную информацию о составе пробы. Именно этими особенностями отличаются современные физико-химические методы исследования.
В реставрационных учреждениях и музейных лабораториях наряду с микроскопическим и химическим анализами все шире используют современные физико-химические методы исследования, позволяющие получать новую информацию о материалах живописи. Некоторые из этих методов нашли применение в повседневной практике, применение других пока ограничено тем, что необходимые для этого высокоточные приборы весьма дороги, а их эксплуатация требует привлечения высококвалифицированных специалистов.
Научная документация объекта
Формирование научной проблематики в реставрации конкретного произведения искусства. Составление плана научной работы.

Приступая к работе, автор должен ответить на ряд важных вопросов:
какова общая проблема исследования, к каким выводам пришли предыдущие исследователи, какие источники нужно изучить, что нового узнать и зачем, как применить полученные результаты?..
Ответы на эти вопросы позволяют автору получить представление о предстоящей работе, выстроить ее общую концепцию, определить объект, предмет, цель и гипотезу исследования.
Объектом исследования является система, процесс или явление, в которых существует некая проблема. Предмет исследования — это элемент объекта (отдельная часть или свойство), носитель признаков объекта. Решение проблемы возможно при изучении результатов воздействия на предмет, являющийся частью объекта.
Далее автор формулирует цель.
На этапе целеполагания возможно выдвижение гипотезы — предполагаемого решения поставленной проблемы. Важно, чтобы гипотеза проверялась существующими методами и содержала имеющиеся в науке понятия.
Цель исследования предполагает определение задач — шагов, ведущих к достижению цели. Каждая последующая задача опирается на результаты предыдущей.
После формулировки цели, гипотезы и задач автор намечает план и методику научной работы.
План научного произведения — это его содержание (достижение цели — решение задач с помощью методов), выстроенное логично по следующим разделам: введение, обзор литературы, основная часть (теоретический / экспериментальный раздел, аналитический / практический раздел), заключение / выводы. В научной статье разделы выделяются условно, в более крупных — это могут быть части, главы, параграфы. В структуру научной статьи могут входить также аннотация, список источников и при необходимости — приложение.
Научное заключение
Методы формирования научного заключения на основе полученных данных
Научное заключение представляет из себя синтез научной работы, проделанной магистрантом и реставрационных исследований и практик.
Реставратор, в отличие от искусствоведа имеет возможность исследовать произведения на нескольких уровнях, проводя не только искусствоведческую работу, но и анализируя основу произведения, грунт, пигменты, а также исторически-временные воздействия на произведения искусства (следы предыдущих реставраций), изучать послойную структуру живописи, манеру художника. А также используя результаты технологических исследований произведения делать аналитические заключения о время создания произведения, его происхождении, авторстве.
В заключении дается краткая характеристика всего исследования — выполнены ли задачи, достигнута ли цель, подтверждена или опровергнута гипотеза. Важно подчеркнуть специфику исследования, его непохожесть на другие работы и главную идею — именно это придает научной работе ценность и смысл. Также нужно аргументировано обосновать предполагаемые (или осуществляемые) реставрационные работы и сформулировать дальнейшую последовательность реставрационных, (консервационных, превентивных) и других действий, а также отметить возможные перспективы дальнейшего исследования проблемы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Ст. Преподаватель, Прохин Иван Юрьевич _____

Рабочая программа дисциплины
Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	формирование систематизированного знания о технологиях, приборах и подходах, применяемых в настоящее время для исследования произведений искусства из различных материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.2	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.3	Химическая экспертиза живописи
2.1.4	Художественный опыт в историческом контексте
2.1.5	Реставрационно-проектная документация
2.1.6	Копирование классических образцов живописи
2.1.7	История, теория и методика реставрации
2.1.8	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Аналитический разбор в живописи
2.2.3	Методика научных исследований
2.2.4	Производственная практика, технологическая
2.2.5	Техника и технология масляной живописи
2.2.6	Аналитический разбор в рисунке
2.2.7	Научные исследования объектов реставрации
2.2.8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: методологию научных исследований; принципы аналитики; социальную, научную, этическую проблематику современного общества; методы сбора, обработки и систематизации и оценки научной информации; порядок внедрения результатов научных исследований;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные понятия и категории объемно-пространственного, орнаментального, живописно-экспрессивного рисунка; принципы изображения пространства на основе линейной перспективы; принципы изображения материального объекта на основе структурно-конструктивного анализа; основные закономерности композиционного построения изобразительного произведения
ИД-2.ОПК-2: Умеет: ставить задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; делать доклады и сообщения, участвовать в научно-практических конференциях;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать разные стилистические приемы в рисунке для восполнения утраченных фрагментов произведений ДПИ в профессиональной деятельности
ИД-3.ОПК-2: Владеет: способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; обобщать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть графическими средствами и техническими приемами, применяемыми для исполнения копий, картограмм объектов реставрации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Стилистическая и научно-технологическая экспертиза		
1.1	1. Понятие научно-технологической экспертизы. Цели и задачи экспертизы предметов искусства и архитектуры /Лек/	1	1
1.2	2. Стилистический и технологический подходы к проведению экспертизы. Технологический подход на примере работы Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа. Естественнонаучные методы (ЕНМ) исследования как инструмент для расширения знания, извлекаемого из предмета искусства. Физические основы ЕНМ /Лек/	1	1
1.3	3. Литературные и интернет-источники по материалам курса. Сборники статей ГОСНИИРа и государственного Эрмитажа, конференции и их материалы, книжные издания /Пр/	1	2
1.4	4. Опыт решения реставрационных задач в Государственном Эрмитаже в видео-репортажах. Обзор актуальных интернет-источников по реставрации и исследованию искусства /Пр/	1	2
	Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации живописи		
2.1	1. Технологические аспекты создания масляной живописи. Минеральные и органические красочные пигменты. Деревянная основа. Холст. Связующее. Покровные лаки. Живопись старых мастеров и современных художников /Лек/	1	1
2.2	2. Реставрация станковой масляной живописи. Методики и материалы /Пр/	1	2
2.3	3. Подделка предметов искусства. Применяемые подходы, технологии, методы. Этическая, теоретическая и практическая стороны процесса фальсификации /Лек/	1	1
	Раздел 3. Неразрушающие методы исследования		
3.1	1. Регистрация спектров видимой люминесценции с помощью ультрафиолетовых ламп. Типы получаемой информации /Лек/	1	1
3.2	2. Фотография предметов искусства в отраженном инфракрасном излучении. Получаемая информация и решаемые задачи /Лек/	1	1
3.3	3. Рентгенография предметов искусства. Теоретические основы метода. Приборная реализация в различных отраслях науки, медицины и промышленности. Способы регистрации рентгеновского изображения /Пр/	1	4
3.4	4. Компьютерная томография как метод исследования предметов искусства /Лек/	1	1
3.5	5. Рентгенография предметов искусства. Примеры получаемых с помощью рентгенографии сведений на материале исследований лаборатории Государственного Эрмитажа /Пр/	1	2
3.6	Продолжение практического задания. Самостоятельное изучение литературы по темам разделов. /Ср/	1	8
	Раздел 4. Материалы создания масляной живописи и методы их исследования		
4.1	1. Рентгено-флюоресцентный анализ (РФА) - метод исследования элементного состава вещества. Физические принципы и приборная реализация. Тип получаемых данных и их интерпретация Приложение РФА для анализа металлов, масляной, темперной и монументальной живописи, стекла и керамики /Пр/	1	2
4.2	2. Монументальная живопись. Материалы и технология создания. Технологические исследования /Лек/	1	1
4.3	3. Методы датирования древесины. Дендрохронология. Радиоуглеродное датирование. Гелий-урановый метод. Изотопия /Лек/	1	1
4.4	4. Технология производства бумаги и пергамента. Технологическая экспертиза предметов из бумаги /Лек/	1	1
4.5	5. Технология изготовления стекла, керамики, цветных эмалей. Способы технологического исследования /Лек/	1	1
4.6	Продолжение практического задания. Самостоятельное изучение литературы по темам разделов. /Ср/	1	12
4.7	6.Выполнение исследований с помощью рентгено-флюоресцентного анализа, изучение образцов, взятых с картин /Ср/	1	12
	Раздел 5. Методы исследования, требующие пробоотбора		
5.1	1. Дифрактометрия как метод определения кристаллической структуры вещества. Примеры использования на основе опыта Эрмитажной лаборатории /Лек/	1	1

5.2	2. Методы датирования керамики и золота на основе альфа-распада радиоактивных элементов. Теоретические основы методов и решаемые на практике задачи /Лек/	1	1
5.3	3. Анализ органических компонентов произведений искусства (связующего в грунтовом и красочном слоях, покровных лаков). Методы мокрой химии. Спектроскопия Рамана и Ик-фурье /Пр/	1	1
5.4	4. Газовая и жидкостная хроматография как методы исследования органических материалов. Решаемые задачи на примере опыта физико-химической лаборатории Государственного Эрмитажа /Лек/	1	1
5.5	5. Применение лазерных технологий в реставрации и исследовании предметов искусства /Лек/	1	1
5.6	6. Методы выявления внутренних дефектов в штукатурном слое и монументальной живописи. Терагерцовое излучение, ультразвуковое зондирование, допплеровская виброметрия /Пр/	1	1
5.7	7. Мировая музейная и научная исследовательская практика. Приборы 21го века для решения научно исторических и реставрационных задач /Лек/	1	1
5.8	Продолжение практического задания. Самостоятельное изучение литературы по темам разделов. /Ср/	1	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Л.1.2	Вздорнов Г.И.	Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи: историческая литература	М.: Индрик, 2006	
Л.1.3	Косолапов А. И.	Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010	

1. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.

2. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства : научное издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. - 167 с. : ил.

3. Кузнецова, М. М. Научно-исследовательская работа (практика по получению профессиональных навыков и опыта научно-исследовательской работы) : учебное пособие / М. М. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 93 с. — ISBN 978-5-7937-1916-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118401.html

4. Миронова, А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : [В рамках АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы"] : учебное пособие / А. Ф. Миронова ; рец. Горбунова Т. В. - М. : Форум, 2013. - 95 с. : ил.

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — Москва : Либроком, 2010. — 280 с. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/8500.html

6. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 с. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

7. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 с. — ISBN 978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html

8. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы : учебное пособие / А. Б. Алешин, Ю. Г. Бобров, Н. Г. Брегман [и др.] ; составители О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова ; под редакцией Л. И. Лифшиц, А. В. Трезвов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 605 с. — ISBN 978-5-8291-1820-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/60360.html

9. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры : к изучению дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил.

10. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1		https://ru.wikipedia.org/
Э2		http://art-con.ru/
Э3	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского
6.3.1.2	Microsoft Office

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа курса строится на последовательном усвоении физических принципов и целевых задач современных научно-технологических исследовательских методов, начиная от самых простых по организации работы, и заканчивая сложным

технологичным оборудованием. Изучение методов проходит на базе приборного парка отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа. На лекциях даются наглядные демонстрации примеров применения указанных методик, предлагаемая литература позволяет глубже усвоить технические основы рассматриваемых приборных методов.
Обучающиеся после курса лекций приступают к практическим занятиям.
Сперва учатся брать пробы с реставрируемых ими объектов и исследуют их под микроскопом; пишут заключение о проделанной работе. Отбор проб (микрошлифы и микрошурфы) являются очень важной частью реставрационного процесса.
Для успешной сдачи зачета необходимо провести все естественно-научные исследования, положенные по программе и представить отчеты в письменной форме в виде заполненной графы реставрационного паспорта с фотографиями микрошлифов и микрошурфов.
Зачет проходит в форме семинара-собеседования по представленным отчетам.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Проектный менеджмент

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
к.э.н., доцент, Преподаватель, Купоров Юрий Юрьевич _____

Рабочая программа дисциплины
Проектный менеджмент

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Балаева Светлана Владимировна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	1 Формирование систематизированных знаний в области методологии управленческой
1.2	деятельности в условиях современных рыночных отношений.
1.3	2 Ознакомление студентов с наиболее эффективными системами менеджмента,
1.4	современными подходами в области организации, планирования и контроля
1.5	хозяйственной деятельности.
1.6	3 Углубленное понимание вопросов, связанных с мотивацией экономической деятельности,
1.7	поведенческими аспектами функционирования субъектов рыночных отношений.
1.8	4 Способствование формирования экономического мышления у выпускников, вооружение
1.9	их навыками научного подхода к организации практической
1.10	управленческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.ДВ.01
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Производственная практика, проектная
2.1.2	Педагогика
2.1.3	Патентно-лицензионная работа
2.1.4	Диалог культур
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - сущность управления проектной деятельностью - сущность и особенности управления командой проекта - подходы к формированию эффективной команды проекта и технологию организации проектных работ
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь - уметь пользоваться методическим инструментарием для оценки эффективности проектных работ и команды проекта - применять различные методы оценки эффективности работ по проекту: статические и с учетом дисконтирования - денежных потоков, оценивать факторы риска в ходе работы команды проекта - формировать конструктивные коммуникации внутри команды проекта
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - навыками формирования эффективной команды проекта - навыками разработки календарного плана работ по проекту, формирование сетевого графика - навыками разработки конкретных практических рекомендаций по совершенствованию управления командой проекта

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - варианты стратегий и планов командной работы - варианты потенциальных противоречий и конфликтов, которые могут возникнуть в ходе командной работы - правила построения публичного выступления
ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - производить отбор членов команды - разрешать возникающие конфликты и противоречия - выступать с публичной презентацией проекта
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - навыками распределения ролей и полномочий в команде для достижения поставленной цели - навыками корректировки работы команды и перераспределения ролей с учетом интереса сторон - навыками раскрытия сущности проекта (цели и задач проекта, ожидаемых результатов и их применения), план реализации и управления проектом в рамках поставленной проектной задачи.

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	
Индикаторы достижения компетенции:	**В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)**
ИД-1.УК-6: Знает: современные методики самооценки и саморазвития, в том числе здоровье сбережения;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - особенности сбора, анализа, изучения информации о проектной деятельности - сущность проектной деятельности в системе управления организацией - принципы системного мышления
ИД-2.УК-6: Умеет: проводить переоценку накопленного опыта, определять приоритеты личностного роста, планировать саморазвитие на основе анализа своих возможностей и требований рынка труда, проявлять самостоятельность, инициативность, самокритичность;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - анализировать, систематизировать, изучать информацию проектного характера в деятельности организации - формировать план реализации проектных работ, с учетом проектных ограничений - формировать план работ проектной деятельности
ИД-3.УК-6: Владеет: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - навыками организации проектных работ - навыками управления командой проекта - навыками формирования бюджета проекта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1 История управленческой мысли.		
1.1	Лекция. Особенности современной российской экономики и необходимость совершенствования организации управления в России. /Лек/	3	2
1.2	Практика. Менеджмент как наука и искусство. /Пр/	3	2
1.3	Лекция. Понятие, сущность, цели, задачи и основные функции менеджмента. /Лек/	3	4
1.4	Практика. Цели, задачи, функции и процессы менеджмента. Основные функции менеджмента. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. Методы управления менеджмента. /Ср/	3	8
	Раздел 2. Раздел 2 Теория организации.		
2.1	Лекция. Цели и задачи управления предприятием. /Лек/	3	2
2.2	Практика. Уровни управления. Внутренняя среда. Анализ внутренней среды. Внешняя среда. Характеристики внешней среды. /Пр/	3	3
2.3	Лекция. Миссия организации. Цель в менеджменте. Сущность миссии организации. Формулирование миссии организации. /Лек/	3	2

2.4	Отличие миссии от главной стратегической цели функционирования. /Ср/	3	6
2.5	Лекция. Целеполагание и оценка ситуации. /Лек/	3	2
2.6	Практика. Требования, которым должны удовлетворять правильно сформулированные цели. Фазы выработки целей. Характеристики целей. Критерии типизации целей. /Пр/	3	3
2.7	Практика. Показатели, используемые при оценках эффективности аппарата управления и его организационной структуры. /Пр/	3	2
2.8	Эффективность построения организационной структуры. Процесс формирования организационной структуры. Специфические документы для взаимодействия звеньев и уровней управления. /Ср/	3	8
2.9	Практика. Функциональная структура: достоинства и недостатки. Линейно-функциональная структура: достоинства и недостатки. Дивизиональная структура: сильные и слабые стороны. /Пр/	3	2
2.10	Факторы, влияющие на характер организационных систем управления. /Ср/	3	5
2.11	Этапы процесса проектирования организационной структуры. Требования к организационной структуре. /Ср/	3	5
	Раздел 3. Раздел 3 Организационное поведение.		
3.1	Лекция. Менеджмент персонала. /Лек/	3	2
3.2	Лекция. Система мотиваций. Создание системы мотивации труда. Стадии мотивации процесса. /Лек/	3	2
3.3	Практика. Разделение потребностей. Принципы мотивации работников. Виды управленческой мотивации. Классификация управленческой мотивации. Методы осуществления функций мотивации. /Пр/	3	4
3.4	Оценка профессионального уровня кадров управления. Организация работы руководителя, менеджера, специалиста. Создание и организация автоматизированных рабочих мест. Стимулирование управленческой деятельности. /Ср/	3	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Виханский О. С., Наумов А. И.	Менеджмент: рекомендовано Мин.образования	М.: Экономистъ, 2008	
Л.1.2	Чигиринова, М. В., Титова, М. Н., Любименко, А. И.	Менеджмент в индустрии моды и арт-объектов: учебное пособие	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020	http://www.iprbookshop.ru/103958.html
Л.1.3	Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л.	Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие	СПб.: Лань, 2003	
Л.1.4	Шекова Е. Л.	Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт	СПб.: Алетейя, 2006	

1. Виханский, О. С. Менеджмент : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).
2. Дорофеева, Л. И. Основы менеджмента : учебник для СПО / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 494 с. — ISBN 978-5-4488-2182-0, 978-5-4497-3447-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/142226.html
3. Жуков, Б. М. Организационное проектирование в системе менеджмента : учебное пособие / Б. М. Жуков, В. П. Басенко, А. А. Романов. — Москва : Академия естествознания, Южный институт менеджмента, 2010. — 310 с. — ISBN 978-5-91327-116-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/9555.html
4. Ильина, Е. В. Основы менеджмента в архитектуре и градостроительстве : учебное пособие для СПО / Е. В. Ильина, А. Н. Афанасьева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 95 с. — ISBN 978-5-4497-1492-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116475.html
5. Кириллова, Н. Б. Менеджмент социокультурной сферы : учебное пособие / Н. Б. Кириллова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 186 с. — ISBN 978-5-7996-0795-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68442.html
6. Правовые основы профессиональной деятельности : учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям подготовки 51.03.01 (033000.62) «Культурология», 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 43.03.01 (100100.62) «Сервис», 43.03.02 (100400.62) «Туризм», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / составители В. Л. Мартынова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 68 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55805.html
7. Сурова, Н. Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / Н. Ю. Сурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. — ISBN 978-5-238-02738-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81833.html
8. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств специальностей 080507 «Менеджмент организации», 071401 «Социально-культурная деятельность» / составители Л. П. Салазкина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2008. — 195 с. — ISBN 978-5-8154-0155-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22109.html
9. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
10. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : Алетейя, 2006. - 186 с.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	AutoCAD Architecture
6.3.1.2	AutoCAD
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Зал Генриха	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья)
Кинозал	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-103	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), световой стол

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Проектный менеджмент» рассчитан на получение студентами знаний и умений по использованию норм и правил управленческой деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, развитие логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно работать со специальной литературой, использовать источники экономической информации, понимать

тенденции экономического развития как внутри страны, так и за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, рефераты и доклады.

Методические рекомендации к лекциям.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.

Методические рекомендации к практическим занятиям.

Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение практических задач. Вести работу по закреплению теоретического материала и выработке навыков решений задач.

Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с основной и дополнительной литературой.
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, которые студенты используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации на практических занятиях или участие в опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться.

Методические рекомендации для студента.

Для получения итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, написать реферат, который раскрывает тему исследования, выступить с презентацией, написать 2 самостоятельные контрольные работы по темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата необходимо: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Управление коллективом и организация проектной деятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Преподаватель, Орлова-Шейнер Мария Евгеньевна _____

Рабочая программа дисциплины
Управление коллективом и организация проектной деятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Формирования представления о организации коллективной реставрационной и проектной деятельности, организационно-правовой форме и налоговом регулировании предпринимательства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.ДВ.01
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Патентно-лицензионная работа
2.1.2	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.1.3	Проектный менеджмент
2.1.4	Производственная практика, проектная
2.1.5	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Проектный менеджмент
2.2.3	Производственная практика, проектная
2.2.4	Реставрация предметов изобразительного искусства

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-2: Знает: требования действующего законодательства и нормативных актов по проектированию; последовательность этапов разработки, реализации и контроля качества проекта;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать нормативно-правовые основы и последовательность этапов реставрационных работ
ИД-2.УК-2: Умеет: учитывать приоритетность требований к проекту, подготавливать функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-художественные, конструктивные и технологические обоснования; разрабатывать, обосновывать, согласовывать и реализовывать разделы проекта;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь готовить документальное сопровождение реставрационных работ, обосновывать, согласовывать и утверждать этапы реставрационной и проектной деятельности
ИД-3.УК-2: Владеет: навыками разработки, управления и оценки эффективности реализации проекта на всех этапах жизненного цикла;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками ведения и управления этапами реставрационных работ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать теоретические основы и методы руководства проектными коллективами
ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь эффективно организовывать реставрационные работы, ставить цели и задачи участникам команды
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками принятия управленческих решений при распределении объема реставрационных работ и анализе результатов работы коллектива

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)

ИД-1.УК-6: Знает: современные методики самооценки и саморазвития, в том числе здоровье сбережения;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен формулировать и определять приоритеты собственной деятельности
ИД-2.УК-6: Умеет: проводить переоценку накопленного опыта, определять приоритеты личностного роста, планировать саморазвитие на основе анализа своих возможностей и требований рынка труда, проявлять самостоятельность, инициативность, самокритичность;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь намечать и реализовывать планы саморазвития и самооценки, проявлять инициативу и самостоятельность в управлении коллективом
ИД-3.УК-6: Владеет: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками принимать управленческие решения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. 1. Нормативно-правовые основы реставрационной деятельности		
1.1	1.1 Лекция История реставрационной деятельности. Нормативно-правовая база современных реставрационных работ. /Лек/	3	4
1.2	Обзор профессиональных нормативно-правовых документов /Ср/	3	10
1.3	Обзор методик разработки командной стратегии. /Ср/	3	8
	Раздел 2. 2. Этапы проектной деятельности		
2.1	2.1 Основные этапы проектных работ. Концепция, стадия проект и Рабочая документация, авторский надзор. Разработка, оформление документов . Распределение работ в реставрационном коллективе исполнителей /Лек/	3	2
2.2	2.2 Основные этапы проектных работ. Концепция, стадия проект и Рабочая документация, авторский надзор. Перечень разделов документации. Типы чертежей и проекций зданий. Нормативная база. /Пр/	3	2
2.3	2.3 Технология проектного процесса. Трудовые ресурсы. Разбор примеров. /Пр/	3	4
2.4	Права и обязанности предпринимателей. Проектная деятельность /Ср/	3	6
2.5	Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности в УФНС РФ /Ср/	3	8
2.6	2.4 Менеджмент как основа развития и продвижения профессиональной деятельности, работ с клиентами и согласующими организациями /Лек/	3	2
	Раздел 3. 3. Организация проектной деятельности		
3.1	3.1 Проектная деятельность. Организация работы в офисном и сетевом пространства. Основные программы и технологии. Безопасность информации. Авторское право /Лек/	3	4
3.2	3.2 Актуальные методы и средства обработки, хранения, передачи, поиска и защиты информации. Современные технические средства компьютерной графики, необходимые для работы с архитектурными объектами /Пр/	3	4
3.3	3.3 Основные функции руководителя. Личностные качества. Различие психологий работник и собственник. Принципы управления коллективом. Модели /Лек/	3	2
3.4	3.4 Основные функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. Принципы управления коллективом. Модели /Пр/	3	6
3.5	3.5 Задачи и направления развития новейших компьютерных технологий для организации и подготовки подачи проекта /Лек/	3	2
3.6	Нормативно – правовые основы предпринимательства. Характеристика организационно – правовых форм предпринимательства, регламентированных российским законодательством, и их классификация. /Ср/	3	4
3.7	Структура организационно – правовой формы регистрации предприятия. /Ср/	3	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А., Хамматова, В. В., Фаттахова, Р. Г., Ибрагимова, З. М.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/96548.html

1. Асташина, О. В. Деловые коммуникации : учебное пособие / О. В. Асташина. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 103 c. — ISBN 978-5-4487-0817-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117617.html
2. Дзялошинский, И. М. Культура массовых коммуникаций : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 688 c. — ISBN 978-5-4497-1298-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109257.html
3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебник / Л. И. Дорофеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 514 c. — ISBN 978-5-4497-1331-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110571.html
4. Дорофеева, Л. И. Организационное поведение : учебник / Л. И. Дорофеева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 529 c. — ISBN 978-5-4497-1330-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110572.html
5. Крашенинников, А. В. Управление проектом в архитектурной практике : учебное пособие / А. В. Крашенинников, Н. В. Токарев. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 132 c. — ISBN 978-5-4487-0447-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79685.html
6. Модели управления конфликтами и рисками / С. А. Баркалов, Д. А. Новиков, В. И. Новосельцев [и др.] ; под редакцией Д. А. Новиков. — Воронеж : Научная книга, 2008. — 497 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29271.html
7. Соколова, М. М. Социальная психология коллектива : учебное пособие / М. М. Соколова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-7882-2795-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109596.html
8. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
9. Управление конфликтами в образовательной среде: теория и практика : учебное пособие / Н. Г. Брюхова, Б. В. Кайгородов, Ю. В. Кузнецова [и др.] ; под редакцией Н. В. Майсак, Л. В. Тимашевой, Д. А. Яковец. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-1441-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116370.html
10. Шекова, Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : Алетейя, 2006. - 186 с.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	новостной архитектурный портал	www.Archi.ru
Э2	Сайт интернет-сообщества менеджеров	http://www.e-xecutive.ru
Э3	Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей	http://www.bishelp.ru/

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	«Знание»: Международный гуманитарный общественный фонд [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaniesvet.com/
6.3.2.4	Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и конференции . [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsekonkursy.ru
6.3.2.5	Индекс креативного капитала PwC [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/creative-capital-index.html

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение

С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционные занятия проходят в аудитории, материал подается с демонстрацией презентации, что позволяет визуализировать и структурировать информацию, также эти материалы выдаются в электроном виде. Работа на лекционных занятиях – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. Данные занятия предполагают работу в группе. На практических (семинарских) занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои суждения, рассматривать ситуации, способствующие профессиональной компетенции.

Самостоятельная работа - учебная, учебно-исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Самостоятельная работа предполагает формирование и усвоение теоретического материала на базе изучения и систематизации материалов учебников, официальных государственных документов, законов, нормативно-справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем, компьютерной сети Интернет.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Реставрационно-проектная документация

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
В том числе инт.	12	12	12	12
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Преподаватель, Березина А.С. _____

Рабочая программа дисциплины
Реставрационно-проектная документация

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью данной научной дисциплины является документирование процессов исследования и реставрации произведения декоративно-прикладного искусства. Подготовка реставрационного паспорта по требованиям Министерства Культуры РФ для защиты ВКР и получения в дальнейшем реставрационной категории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Химическая экспертиза живописи
2.1.2	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.4	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.5	Копирование классических образцов живописи
2.1.6	Патентно-лицензионная работа
2.1.7	История, теория и методика реставрации
2.1.8	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Методика научных исследований
2.2.2	Производственная практика, технологическая
2.2.3	Научные исследования объектов реставрации
2.2.4	Нормативно-правовое законодательство в реставрации
2.2.5	Предпринимательская деятельность
2.2.6	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7	Производственная практика, преддипломная
2.2.8	Производственная практика, проектная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к выбору оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-1: Знает: логику построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы; международную профессиональную реставрационную терминологию; правила и приемы проведения фотофиксации применительно к произведениям живописи;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать этапы реставрации произведений искусства, правила заполнения реставрационной документации и особенности фотофиксации памятников искусства
ИД-2.ПК-1: Умеет: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности произведений живописи; применять необходимые методики в реставрационном процессе, исходя их конкретного реставрационного задания;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - составлять описание сохранности произведений искусства и заносить результаты описания и исследований в Реставрационный паспорт памятника, согласно требованиям Министерства культуры - использовать и корректно выставлять световое оборудование при фотофиксации
ИД-3.ПК-1: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - навыком составления реставрационной документации, куда включается описание состояния сохранности памятника, календарь ведения реставрационных (консервационных) мероприятий и прогнозируемые результаты - опытом фотофиксации объекта, выполнения основных настроек фототехники при выполнении фотофиксации (выставление «баланса белого», работа с диафрагмой, светочувствительностью и др).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Реставрационно-проектная документация.		
1.1	1. Структура паспорта: текст, фотографии, приложения. Основные правила написания: оформление (количество страниц, шрифт), заполнение таблиц, перенос информации из реставрационного дневника о проведенных реставрационных мероприятиях. /Лек/	1	2
1.2	2. Изучение шаблона реставрационного паспорта с сайта Министерства культуры РФ и дополнительной информации. Рассмотрение примеров дипломных паспортов, выполненных выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и реставрации. /Лек/	1	4
1.3	3. Заполнение пунктов №1, 2, 3, 4, 6 (подпункт а), 9, 11, 13 реставрационного паспорта: - типологическая принадлежность памятника; - место постоянного хранения, владелец; - каталожные данные о памятнике; - основание для реставрации; - состояние памятника при поступлении в реставрацию а) по визуальным наблюдениям; - проведение реставрационных мероприятий; - результаты проведенных мероприятий; - рекомендации по условиям хранения памятника. /Ср/	1	8
1.4	Заполнение графиков и смет в ходе работы над реставрационным проектом в соответствии с требованиями КГИОП. Работа с таблицами Exel. /Пр/	1	4
	Раздел 2. Историко-архивное изучение музейного предмета.		
2.1	1. Историко-архивное изучение объекта. Атрибуция произведения, поиск аналогов. Сведения о предшествующих реставрациях. /Лек/	1	2
2.2	2. Рассмотрение пункта №5 (основные сведения по истории памятника, условиям хранения, предшествовавшим реставрации и исследованиям, с указанием источника сведений) дипломных паспортов, выполненных выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и реставрации. /Пр/	1	4
2.3	3. Попытка атрибуции произведения. Работа в библиотеках и архивах. Поиск и систематизация материалов. Заполнение пункта №5 реставрационного паспорта: - основные сведения по истории памятника, условиям хранения, предшествовавшим реставрации и исследованиям, с указанием источника сведений. /Ср/	1	12
	Раздел 3. Научно-исследовательская работа по изучению музейного предмета.		
3.1	1. Виды исследований: - исследование видимой люминесценции лака под действием УФ лучей с целью определить сохранность лакового покрытия, его равномерность и толщину, а также, по возможности, выявить поздние записи и реставрационные тонировки; - исследование в инфракрасном излучении с целью изучить красочные слои, лежащие под слоем загрязнений, старого лака (выявить записи, авторский рисунок, подпись, отдельные детали произведения, переделки в композиции); - рентгенографическое исследование с целью изучить внутреннюю структуру памятника (сохранность грунта - наличие осыпей, утрат, реставрационных мастиковок; красочный слой – выявить скрытое изображение, лежащее под видимым слоем живописи; получить сведения о первоначальном размере картины - наличии красочного слоя на кромках); - исследование структуры живописи и состава материалов. Изучение на поперечных микрошлифах (оптическая микроскопия, микрохимический анализ, энерго-дисперсионный рентгеновский микроанализ) для определения времени создания произведения, времени поздних вмешательств. /Лек/	1	4
3.2	2. Рассмотрение пункта №6 (подпункты б и в) дипломных паспортов, выполненных выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и реставрации: - состояние памятника при поступлении в реставрацию б) по данным лабораторных исследований; в) общее заключение о состоянии памятника. Структура таблицы. Структура отдельного приложения к паспорту реставрации по научным исследованиям. /Пр/	1	4

3.3	3. Заполнение пункта №6 (подпункты б и в) реставрационного паспорта. Составление приложения к паспорту реставрации (работа над текстом и оформление фото-материалов, представляющих предмет исследования). /Ср/	1	12
	Раздел 4. Фотофиксация музейного предмета.		
4.1	1. Основные правила фотофиксации и оформления альбомов (количество фотографий, размер напечатанных снимков, подписи к фотографиям, обложка). Основные требования Министерства культуры к фотодокументации. /Лек/	1	4
4.2	2. Рассмотрение пункта №10 дипломных паспортов, выполненных выпускниками СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и реставрации: - иллюстративный материал. Структура таблицы. Подготовка шаблона альбома для последующего вклеивания фотографий. /Пр/	1	4
4.3	3. Заполнение пункта №10 реставрационного паспорта. Работа с фотографиями (обработка в прикладных программах: корректировка размера, тона, цветового баланса). Подготовка комплекта к печати. Оформление альбомов с фотографиями. /Ср/	1	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Лельчук А. И.	Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись): учебное пособие	СПБ.: СПГХПА, 2018	
Л.1.2	Сединин, В. И., Журов, Г. И., Погребняк, Е. М.	Основы современной цифровой фотографии: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/69548.html
Л.1.3		Современное искусство России. Живопись, графика, скульптура, арт-фото, иконопись, ДПИ: каталог	М.: ТСХ, 2006	
Л.1.4	Фрост Л., Разуваева М. В.	Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере: учебное пособие	М.: Арт-Родник, 2006	
Л.1.5	Васильева Е. В.	Образ города в художественной фотографии Франции второй половины XIX- начала XX веков: автореферат дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 : защищена 27.06.2005	СПб., 2005	
Л.1.6	Келби С.	Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий: учебное пособие	М.: Вильямс, 2013	
Л.1.7	Приказчикова, Н. П.	Декоративно-прикладное искусство: учебно-методическое пособие	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019	http://www.iprbookshop.ru/93076.html
Л.1.8	Эрмитаж	Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.1: энциклопедия	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.9	Левыкин А. К.	Декоративно-прикладное искусство Западной Европы: Материалы и исследования.: научное издание	М.: КУНА, 2006	
Л.1.10	Гусев В., Петрова Е.	Русский музей: Живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство: Альбом-путеводитель.: альбом	СПб.: П-2, 2005	
Л.1.11	Эрмитаж	Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.2: энциклопедия	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006	

1. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23045.html

2. Голякова, Ю. Е. Методы и технологии создания 3D-моделей объектов историко-культурного наследия для целей инвентаризации и паспортизации [Электронный ресурс]: монография / Ю. Е. Голякова, А. М. Ермакова, В. Н. Щукина. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-9961-2836-5. - Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/122418.html

3. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил.

4. Лельчук, А. И. Реставрация. Реставрационный паспорт: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор" (станковая темперная живопись) : учебное пособие / А. И. Лельчук ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 52 с. : ил., табл + 1 on -line.

5. Лушникова, А. В. Исторические ценности : учебное пособие по спецкурсу для студентов, обучающихся по специальностям 021000 Музееведение, 052800 Музейное дело и охрана памятников, 350800 Документоведение и документационное обеспечение управления / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2005. — 113 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/56412.html

6. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П. Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2014. — 135 с. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html

7. Платова, И. А. Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи : учебное пособие по специальности 54.05.02 Живопись "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)"; 54.04.04 Реставрация "Реставрация произведений масляной живописи" / И. А. Платова, И. Ю. Прохин, М. Г. Рогозный ; СПГХПА; Кафедра живописи и реставрации. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 118 с. : ил. + 1 on-line

8. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 с. — ISBN 978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html

9. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы [Текст] : учебное пособие. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 604 с.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации	https://www.mkrf.ru
Э2	Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры	http://art-con.ru/
Э3	Государственный научно-исследовательский институт реставрации	http://www.gosniir.ru/
Э4	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского
6.3.1.2	Microsoft Office
6.3.1.3	Photoshop

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и конференции . [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsekonkursy.ru

6.3.2.4	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.5	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.6	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.7	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.8	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL:http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.9	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.10	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-328 (читальный зал библиотеки)	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Специализированная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть "Интернет"

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Требования к конспекту:
Конспект необходимо писать в отдельной тетради, каждая новая тема должна начинаться с новой страницы. Визуальные средства, такие как схемы, символы и таблицы, будут очень полезны для освоения данной дисциплины и дальнейшего выполнения самостоятельных заданий. Также, во время занятий обязательно делать фотографии (на телефон) примеров реставрационных паспортов выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица кафедры Живописи и реставрации.

Требования к заданиям (самостоятельная работа):
Каждое задание содержит письменную часть. Речь должна быть грамотной. Недопустимы орфографические и пунктуационные ошибки, а также ошибки в профессиональной терминологии. Проверяйте себя по словарям и включайте в документах Word функцию проверки на правописание.

Историко-архивное изучение объекта (библиотеки, архивы, интернет-ресурс). Попытка атрибуции произведения (указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Изучить при наличии реставрационные отчеты и паспорта прежних реставраций (с указанием Ф.И.О. предыдущего реставратора, датировки реставрационного процесса и организации, где происходили работы). Подбор аналогов (указать автора, время создания, технику исполнения и место хранения). Итогом историко-библиографических и историко-архивных изысканий должна стать историческая справка о памятнике, входящая в состав реставрационного паспорта.

Основные требования к реставрационным паспортам:
1. Необходимо использовать один шрифт, желательно Times New Roman либо же Arial.
2. Обязательно проверьте правописание (кнопка F7 в редакторе Word).
3. Информация записывается по определенной структуре и профессиональным терминологическим языком. Результаты технико-технологических исследований заносятся в специальную таблицу реставрационного паспорта.
4. Программа и описание выполненных работ должны быть подписаны руководителем работ (аттестованным специалистом), либо подтверждаться копией Протокола реставрационного совета. Документы об оплате работ, завизированные заказчиком (АКТы выполненных работ), не могут рассматриваться в качестве подтверждения их качества.
5. На работы, выполненные коллективно (монументальная скульптура либо другие масштабные экспонаты) в представленных реставрационных паспортах необходимо указывать степень участия аттестуемого по каждой из указанных реставрационных операций.
6. Паспорта заполняются аттестуемым только самостоятельно (не рассматриваются паспорта, составленные для группы реставраторов одним лицом).
7. Все указанные в паспорте реставрационные мероприятия должны сопровождаться фотофиксацией, представленной в количестве, необходимом для иллюстрации выполненных работ и достаточном (не чрезмерном). При восполнении пластически сложных утрат памятника необходимо давать фото аналогов.
8. В описании выполненных работ необходимо максимально полно расшифровывать все применяемые материалы. Если используемый продукт не является традиционным для данной области реставрации, то, кроме названия, необходимы

основные сведения о его составе (класс химических соединений) и параметры использования (концентрации, время воздействия и т.д.). Общие рекомендации из проспектов фирм-производителей, как правило, недостаточно информативны и неуместны в паспорте реставрации.
9. Основные сведения по истории памятника должны составляться на основании исходной документации, получаемой у заказчика, а также всех доступных источников, архивных материалов и литературы с указанием библиографии.
10. Для печати используется бумага белого цвета, хорошего качества.
Реставрационный паспорт необходимо предоставить в печатном виде на обычной бумаге формата А4.

Объем и требования к оформлению альбомов с фотографиями и основные требования к фотодокументации:

1. Максимальное количество страниц в альбоме - 8. Листы размера А4. Может быть вертикально или горизонтально направленным. Используются плотные листы (папка для черчения Гознак).
2. Для соединения листов между собой применяется матовый или полуматовый узкий скотч.
3. Фотографии печатаются в профессиональных фотомагазинах (таких как «Яркий мир»). Требования: размер 15х20; 15х21 или 15х23; глянцевая печать, с белой рамочкой по периметру (2 мм) и с полями (если того требует формат изображения); без цветокоррекции.
4. Первая страница альбома – обложка. Включает в себя каталожные данные о памятнике, имена исполнителя и руководителя работ и цветное изображение общего вида или фрагмента произведения. Печатается на цветном принтере.
5. Остальные страницы включают в себя фотографии и текст (подписи к фотографиям). Фотографии вклеиваются на двусторонний скотч или клей.
6. Фотографии должны отвечать всем профессиональным требованиям фотофиксации. Для реставрационных объектов: фото до и после реставрации, с наличием в кадре масштабной шкалы, на сером фоне.
7. Допускается черно-белая и цветная фотофиксация, выполненная как на пленочную, так и на цифровую фотокамеру. При этом обязательно соблюдение следующих условий: процесс реставрации должен сопровождаться фотофиксацией одного типа (или черно-белая, или цветная съемка, произведенная либо на пленочный фотоаппарат, либо на цифровую камеру); архивные фотографии могут предоставляться в любом доступном виде.
8. К цифровым фотокамерам предъявляются следующие требования: камера должна позволять сохранять снимки в компьютерных форматах RAW и JPEG (или GIF); матрица фотоаппарата должна быть не менее 8 mp.
9. Комплект реставрационной фотодокументации представляется в государственную аттестационную комиссию в составе реставрационного паспорта в виде бумажной версии и электронной копии на CD/DVD носителе.
10. Снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки и представлены в одном из форматов: – JPEG, GIF, RAW. Формат RAW необходим в качестве гарантии отсутствия редакционных правок в исходной фотодокументации. Разрешение снимков должно позволять увеличение изображения в 3-4 раза без потери качества для оценки состояния мелких деталей объекта.
11. Для экспонатов, реставрируемых в условиях мастерских, общие виды до и после реставрации должны выполняться в условиях, приближенных к студийным: обязательно использование однородных фотографических фонов, освещение должно позволять выявить объемные характеристики объекта (минимум 2 источника света, либо источник и отражатель). В том случае, если объект находится на открытом воздухе, для корректной цветопередачи не допускается проводить фотофиксацию при ярком солнечном свете. Необходимо максимально сократить перспективные искажения.
12. При изготовлении фотодокументации не допускается использование графических редакторов и ретушей любого вида.

Фотодокументацию необходимо предоставить в печатном и электронном виде.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Химическая экспертиза живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
преподаватель, Новикова О.Г. _____

Рабочая программа дисциплины
Химическая экспертиза живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Формирование систематизированного знания о технологиях, приборах и подходах, применяемых в настоящее время для исследования произведений искусства из различных материалов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.2	Реставрационно-проектная документация
2.1.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.4	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.5	
2.1.6	
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.2	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.3	Атрибуция произведений искусства
2.2.4	Методика научных исследований
2.2.5	Производственная практика, технологическая
2.2.6	Техника и технология масляной живописи
2.2.7	Научные исследования объектов реставрации
2.2.8	Производственная практика, преддипломная
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-3: Способность систематизировать и использовать современные достижения науки и передовых технологии в НИР, способность эффективно использовать арсенал лабораторных и естественно-научных методов исследований, применяемых в реставрационном процессе

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-3: Знает: основные виды физико-химических и естественно-научных исследований, применяемые в реставрационном процессе;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать арсенал лабораторных методов исследований, применяемых в реставрации в настоящее время
ИД-2.ПК-3: Умеет: выполнять и анализировать данные лабораторных исследований, применять результаты лабораторных исследований в реставрационной практике; интерпретировать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь проводить эксперименты по изучению явлений с применением современных технологий и средств, обобщать и обрабатывать информацию
ИД-3.ПК-3: Владеет: знаниями, позволяющими определить направление исследовательской деятельности и дальнейшее применение результатов исследований;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способностью идти на умеренный риск во время лабораторных исследований

ПК-4: Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-4: Знает: современные мировые тенденции в области реставрации, особенности применения материалов и методик исследования объектов реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать сценарии планирования исследовательской деятельности, средства для проведения исследований
ИД-2.ПК-4: Умеет: аргументировать применение тех или иных методик и материалов в реставрации произведений живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему, формулировать гипотезы и выводы исследования, подбирать соответствующую модель реставрации

ИД-3.ПК-4: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способностью видеть и формулировать проблему исследования, а также способностью реализовывать собственную исследовательскую деятельность

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в курс		
1.1	Основные понятия и принципы консервации, реставрации и реконструкции музейных памятников. /Лек/	1	2
1.2	Цели и задачи курса в применении к музейной практике консервации, реставрации и реконструкции памятников истории и культуры и музейных экспонатов. Рамки применения химических материалов в реставрации. Положения Венецианской хартии 1964 г. по вопросам сохранения и реставрации памятников. /Лек/	1	1
1.3	Общие критерии выбора материалов (полимеров, растворителей и др.) для реставрации произведений живописи. Конкретные примеры из практики работы Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа с научно-реставрационными лабораториями музея. /Лек/	1	1
1.4	Введение в специальность. Знакомство с применением растворов полимеров для укрепления и консолидации артефактов на примерах модельных и образцов археологических артефактов. Книги, научные публикации и интернет-источники по материалам курса. Сборники статей ГОСНИИРа и Государственного Эрмитажа и др. музеев, конференции и их материалы. /Пр/	1	4
1.5	Введение в специальность. Опыт решения реставрационных задач в Государственном Эрмитаже с помощью химических методов. Обсуждение результатов применения химических веществ на примере конкретных памятников в витринах музея. Техника безопасности хранения химических веществ в реставрационных мастерских и правила работы с ними. Условия допуска к работе с музейными экспонатами. /Пр/	1	2
	Раздел 2. Технологические основы создания и реставрации живописи		
2.1	Понятие о структуре и составе красочного и др. слоев живописи: пигментах, пленкообразователях, связующих и различных добавках. Различие в составах и техниках живописи старых мастеров и современных художников. Фламандский и итальянский методы живописи, достоинства и недостатки, с точки зрения долговечности произведений /Лек/	1	1
2.2	Классификация химических веществ (металлы, соли и др.). Периодическая система элементов (таблица Менделеева) как прикладной инструмент. Строение химических молекул. Химическая номенклатура. Базисные понятия неорганической и органической химии. Молекулярная масса и отличие полимеров от твердых низкомолекулярных веществ. Химическая структура веществ как причина разницы в их свойствах. Применения электрохимического ряда металлов для определения степени коррозионной стойкости артефактов из металлов. /Лек/	1	1
2.3	Методы измерения pH (кислотности/щелочности) поверхности художественного артефакта с помощью универсальных испытательных полосок. Основные причины, вызывающие изменение pH поверхности предмета в процессе бытования экспонатов: гидролиз и разложение пигментов живописи и грунта, деструкция материалов связующих и покрывных лаков. Обучение методики измерения pH и фиксации результатов в рабочих журналах. /Ср/	1	8
2.4	Основы коллоидной химии. Понятие о коллоидах и их свойствах. Пленкообразующие вещества (пленкообразователи). Принципиальные отличия свойств растворов от дисперсий (суспензии или эмульсии), Термодинамическое равновесие в коллоидной системе. Вязкость ньютоновских и неньютоновских жидкостей. Составы художественных красок как неравновесные дисперсные многокомпонентные системы. Тиксотропия. Факторы, влияющие на долговечность и сохранность растворов и коллоидных систем. /Лек/	1	1
	Раздел 3. Изучение свойств и составов материалов живописи. Причины деградации предметов искусства и ее виды.		
3.1	Природные пленкообразователи и их свойства как коллоидных систем: животные клеи - рыбий клей, казеин и др.; растительные клеи - камеди (гуммиарабик, уруши) и природные смолы (даммара, канифоль, сандарак, мастикс, янтарь, шеллак, копал). Химический состав, свойства и способы их добычи. Синтетические полимеры (карбоцепные, гетероцепные, элементоорганические). Художественные лаки растворного типа и масляные лаки. /Лек/	1	1

3.2	Общие понятия о лаках и красках. Их сходства и различия (по составам и свойствам). Принципы составления рецептур художественных красок на примере акварели и масляных красок, живописных лаков. Пигменты и наполнители. Пластификаторы и регуляторы вязкости. Применение мелкодисперного стекла в составах старых мастеров. Пчелиный воск как самостоятельный художественный материал. Ганозис как самостоятельная техника на примере фаюмских портретов /Лек/	1	1
3.3	Сопоставление реальных рецептур различных художественных материалов на примере использования одного и того же пигмента – кобальт фиолетовый светлый (акварель, гуашь, масляная краска). Сравнение соотношений красящих / пленкообразователь и др. добавок в составах материалов живописи. /Ср/	1	8
3.4	Эмульсии прямого и обратного типа, их свойства и применение для художественных целей. Природная эмульсия В/М - сок лакового дерева как основа восточной живописи. /Лек/	1	1
3.5	Многокомпонентыне коллоидные системы в материалах живописи. Темперные клее-масляные краски на основе казеиново-масляной, ПВА эмульсии и яичная темпера. Получение эмульсия м/в для настенной живописи на основе воска (т.н. вапа). /Пр/	1	2
	Раздел 4. Материалы для создания масляной живописи, техники их применения, свойства и методы их исследования		
4.1	Общие свойства полимерных пленок и лакокрасочных материалов. Виды деструкций (разрушающих воздействий), которым подвергаются лкм. Деформационные и прочностные свойства полимерных пленок из лкм. Виды деформационных состояний полимеров. Параметры: прочность при разрыве и относительное удлинение. Эластичность и прочность, связь со структурой полимера и составом лкм. /Лек/	1	1
4.2	Понятие об адгезионной и когезионной прочности лакокрасочных покрытий. Энергии адгезии и энергия когезии. Теории, объясняющие виды адгезионных контактов. Методы измерения адгезии. Связь этого показателя с природой и структурой пленкообразователя и подложки. Влияние пластификаторов. Долговременная адгезионная прочность. /Лек/	1	1
4.3	Понятие о полярных и неполярных, гидрофильных и гидрофобных полимерах. Примеры. Методы определения. Сродство к поверхности и ее определение. Физический смысл показателя краевой угол смачивания поверхности, и его практическое применение в реставрации. /Лек/	1	1
4.4	Внутренние напряжения в лакокрасочных покрытиях (лкп). Физический смысл и причины возникновения. Связь со структурой пленкообразователя. Методы измерения. /Пр/	1	2
4.5	Поверхностно-активные свойства веществ, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и их применение в художественной и реставрационной практике. Мицеллообразование и точка ККМ. Процессы с применением ПАВ: диспергировании и флотация пигментов, мытье и очистка артефактов от поверхностных загрязнений и др. /Лек/	1	1
4.6	Пигмент и виды его поверхности. Дисперсность и способы ее определения. Понятие о смачивании. Маслоемкость (связующеемкость), ее связь с рецептурой краски. Связующие вещества и дисперсионные среды (принцип подбора пары пигмент-пленкообразователь). Спец.добавки и их назначение (воск, смолы, ПАВы, стеараты Ва и Са, др.). /Ср/	1	8
	Раздел 5. Сравнительный анализ различных живописных материалов, покрывных лаков и растворителей для их реставрации.		
5.1	Виды растительных масел. Связь свойств со структурой. Пленкообразование и пожелтение. Образование линоксина. Методы модификации масел. Области применения. Деструкция масел и линоксина, методы ее замедления. Масляные краски, связь свойств от состава. Методы испытаний. /Лек/	1	1
5.2	Растворители, применяющиеся в реставрационной практике. Принципы подбора растворителей. Треугольник Гиббса. Понятие о набухании и растворении полимеров (на примере пленок линоксина и покрывных живописных лаков). Летучесть и воспламеняемость, пожароопасность. Токсичность и меры безопасности при работе с растворителями. Условия хранения ЛВЖ в реставрационной мастерской. /Лек/	1	1
5.3	Использование таблицы параметров растворимости органических растворителей и треугольника Гиббса в реставрационной практике. /Ср/	1	8
5.4	Знакомство с приборами для изготовления худ.красок и самостоятельное приготовление краски путем перетира пигмента курантом на мраморной доске. Получение навыка в определении маслоемкости 1-го и 2-го рода. Испытания художественных красок и накрасок. Измерение степени перетира на приборе «Клин» и вязкости краски. /Пр/	1	2
5.5	Методы испытания самостоятельно изготовленных художественных красок и накрасок. Изучение методов измерения адгезионной прочности реставрационных склеек на примере модельных систем живописи, укрепленной составами на основе природного пленкообразователя – сока чеснока. /Пр/	1	2

5.6	Сок лакового дерева уруши как природный пленкообразователь и его применение для изготовления восточных лаков. Виды восков. Области применения в качестве пленкообразователя и в реставрации. Методы очистки. Методы получения восковой эмульсии. Энкаустика. Ганозис. Природные смолы. Методы очистки. Области применения и свойства. Принципы изготовления простых лаков и масляно-смоляных. /Пр/	1	2
5.7	Акварельные краски. Составы и свойства, влияние компонентов на изменение свойств со временем. Методы испытаний. Казеино-масляная темпера (вапа). Составы и свойства. Методы приготовления и модификации. Яичная темпера. Способы изготовления и модифицирования. Основы реставрации графики и артефактов на основе темпер. Подведение итогов курса. /Ср/	1	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Коробов В. А., Новикова О. Г.	Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного сока (модифицированного): учебно-методический комплекс	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015	
Л.1.2	Комаров А. А.	Технология материалов стенописи: учебное пособие	М.: Изобразительное искусство, 1989	
Л.1.3	Гренберг Ю. И.	От фаюмского портрета до постимпрессионизма: История технологии станковой живописи: две тысячи лет эволюции: монография	М.: Искусство, 2004	
Л.1.4	Гренберг Ю. И.	Технико-технологическое исследование и его значение в практической работе по изучению, экспертизе и атрибуции произведений станковой живописи: автореферат дис. ... канд. искусствоведения : 823 : защищена ..1971	М., 1971	
Л.1.5	Ринова Л. Я.	Синтетические полимеры для лакокрасочных материалов и пластических масс. Для отделки и оборудования интерьера, мебели, изделий промышленности.: методический материал	Л.: ЛИСИ, 1976	
Л.1.6	Борзова, Е. П., Чистяков, А. Н., Перминова, С. В., Фомичева, Н. М., Скотникова, Г. В., Буйчик, Ф. Г., Князева, Е. В., Афанасьева, И. Б., Елисеенко, О. И., Тимченко, В. И., Демин, А. В., Демин, С. А., Чистяков, А. Н.	Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции «Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации»	Санкт-Петербург: Издательство СПбКО, 2014	http://www.iprbookshop.ru/25460.html

1. Гренберг, Ю. И. Технология станковой живописи: История и исследования [Текст] : к изучению дисциплины / Ю. И. Гренберг. - М. : Изобразительное искусство, 1982. - 319 С. : ил. - Библиогр.: с. 308-318.
2. Кармановская, Т. В. Методика проведения практических работ по дисциплине "Спецхимия" : учебно-методическое пособие для направления подготовки 54.03.04 "Реставрация", профили подготовки: "Реставрация произведений темперной живописи", "Реставрация произведений масляной живописи", "Реставрация произведений монументально-декоративного искусства", "Реставрация декоративно-прикладного искусства" / Т. В. Кармановская ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, каф. живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 147 с. : ил.
3. Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М. : Изобразительное искусство, 1989. - 240 с. : ил.
4. Коробов, В. А. Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного сока (модифицированного) [Текст] : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г. Новикова ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с.
5. Корюкин, В. Н. Красители и краски для узорчатой расцветки тканей [Текст] : учебное пособие / В. Н. Корюкин ; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. - Л. : [б. и.], 1968. - 46 с. - Библиогр.: с. 45.
6. Михеев, В. В. Химия красителей и крашения : учебное пособие / В. В. Михеев, М. М. Миронов, В. Х. Абдуллина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 89 с. — ISBN 978-5-7882-0688-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63551.html
7. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М. Никитин. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-9729-0613-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115216.html
8. Руднева, И. В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры : к изучению дисциплины. Вып. I. Россия и Западная Европа / И. В. Руднева, М. В. Образцова. - СПб. : Европейский Дом, 2008. - 183 с. : ил. - ISBN 978-5-8015-0238-0
9. Химия в реставрации : учебное пособие по направлению подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия / И. В. Степина, О. В. Земскова, И. В. Козлова, А. А. Корытин. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 62 с. — ISBN 978-5-7264-2300-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101889.html
10. Хокни, Д. Секреты старых картин. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров [Текст] : к изучению дисциплины / Д. Хокни. - М. : Арт-Родник, 2004. - 236 с. : ил. - ISBN 5-9561-0069-9

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.2	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-232	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), конторки для каллиграфии, микроскоп
С-232	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), конторки для каллиграфии, микроскоп

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа курса Химическая экспертиза живописи построена по принципу последовательного усложнения обучения: от понятий атомарной структуры химических веществ к базовым понятиям неорганической химии (в применении к пигментам художественных красок) до основ органической химии и полимерной структуры пленкообразующих веществ (в применении к связующим художественных красок).
Основные тематические блоки строятся на основе понятий о структуре масляной живописи, составах и свойствах ее компонентов. В качестве рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по тематическим блокам.
В процессе обучения необходимо изучать рекомендованную основную и дополнительную литературу.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Аналитический разбор в рисунке

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

в том числе:

аудиторные занятия 140

самостоятельная работа 13

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах:

экзамены 2, 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	60	60	80	80	140	140
Итого ауд.	60	60	80	80	140	140
Контактная работа	60	60	80	80	140	140
Сам. работа	3	3	10	10	13	13
Часы на контроль	9	9	18	18	27	27
Итого	72	72	108	108	180	180

Программу составил(и):
доцент, Нигматулин Д.Д. _____

Рабочая программа дисциплины
Аналитический разбор в рисунке

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	-развить профессиональное мышление, привить культуру ведения работы, использования графических средств и материалов;
1.2	-научить аналитическому разбору произведений графического искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Атрибуция произведений искусства
2.1.2	Копирование классических образцов живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Аналитический разбор в живописи
2.2.2	Реставрация предметов изобразительного искусства

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способность к комплексному анализу произведений искусства, воссозданию и копированию произведений искусства

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-5: Знает: основы техники живописи, технологии материалов; методические основы копирования; основы академического рисунка и живописи и умение использовать их при постановке реставрационных задач и копировании классических образцов;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - историю отечественного и зарубежного графического искусства; - копирование произведений графического искусства; - основы академического рисунка.
ИД-2.ПК-5: Умеет: применять методы и средства познания практических занятий по академическому копированию и использовать полученные знания в профессиональной деятельности; на высоком профессиональном уровне выполнять воссоздание произведений живописи; пользоваться основными средствами достижения цветовой гармонии, при создании художественного произведения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - работать с историческим материалом, правильно классифицировать изобразительные методы и школы разных эпох; - выполнять копии на основе полученных знаний; - применять полученные при аналитическом разборе графического искусства знания и навыки при воссоздании произведений искусства.
ИД-3.ПК-5: Владеет: различными техниками копирования произведений искусства; способностью к комплексному исследованию произведения искусства;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками аналитического мышления и практическими навыками владения различными изобразительными графическими техниками; - навыками выполнения копирования классических образцов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Анализ классических образцов рисунка.		
1.1	Аналитическая копия рисунков старых мастеров, техника « трех карандашей» (на выбор: белого, черного, сепии, сангины), тонированная бумага для графики. На выбор из рекомендованных к копированию образцов – Рубенс, Дюрер, Ватто, Грез. Изучение принципа передачи формы в рисунке. Формат: А-4 (2 зарисовки) /Пр/	1	20
1.2	Продолжение практического задания /Ср/	1	1
	Раздел 2. Аналитические зарисовки. Пергамский алтарь.		
2.1	Аналитическая копия Пергамского алтаря. Тонированная бумага для графики. Мягкий материал на выбор. Формат А-4 (3-4 зарисовки). /Пр/	1	20
2.2	Продолжение практического задания. /Ср/	1	1
	Раздел 3. Аналитические зарисовки. Обнаженная фигура.		

3.1	Методический анализ графических произведений по аналогии (Робинович М.Ц.). Материал на выбор: графитный карандаш, соус, сепия, сангина. /Пр/	1	10
3.2	Фигура обнаженная в разных ракурсах, в сложном движении. « Техника трех карандашей». Мягкий материал на выбор. Формат А-4, (4-5 зарисовок). /Пр/	1	10
3.3	Продолжение практического задания /Ср/	1	1
	Раздел 4. Аналитический разбор интерьера в рисунке.		
4.1	Интерьер Академии. /Пр/	2	10
4.2	Копия рисунка старых мастеров (интерьер). На выбор из рекомендованных к копированиюобразцов. Изучение принципа передачи формы в рисунке. Формат: как у оригинала. Материал: подобный оригиналу. /Пр/	2	10
4.3	Продолжение практического задания. /Ср/	2	4
	Раздел 5. Графика эпохи Возрождения		
5.1	Аналитическая копия. Эпоха Возрождения. Голова /Пр/	2	8
5.2	Продолжение практического задания /Ср/	2	2
5.3	Аналитическая копия. Эпоха Возрождения. Фигура обнаженная. /Пр/	2	8
5.4	Продолжения практического задания /Ср/	2	2
	Раздел 6. Графика эпохи Барокко		
6.1	Аналитические зарисовки. Эпоха Барокко. Фигура в интерьере /Пр/	2	8
6.2	Эпоха Барокко. Фигура в пейзаже. Аналитические зарисовки /Пр/	2	8
6.3	Эпоха Барокко. Городской пейзаж. Аналитические зарисовки /Пр/	2	8
	Раздел 7. Пейзаж эпохи Романтизмма		
7.1	Аналитическая копия 17-18 век. Пейзаж. /Пр/	2	10
	Раздел 8. 18-19 век. Русская и европейская академическая школа.		
8.1	Аналитическая копия. 18-19 век. Русская и европейская академическая школа. Портрет /Пр/	2	6
8.2	Аналитическая копия. 18-19 век. Русская и европейская академическая школа. Обнаженная модель. Аналитические зарисовки. /Пр/	2	4
8.3	Продолжение практического задания. /Ср/	2	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Сторожев, В. И.	Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека: методические указания к выполнению текущих работ	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Л.1.2	Яблокова, А. Ю.	Натюрморт в графике: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «рисунок»	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005	http://www.iprbookshop.ru/51587.html
Л.1.3	Яблоков, В. Р., Яблокова, А. Ю.	Пленэрная практика: методические указания	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009	http://www.iprbookshop.ru/21621.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.4	Пугин В.В.	Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица: к изучению дисциплины	СПб.: Лики России, 2007	
Л.1.5	Казарин, С. Н.	Академический рисунок: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «дизайн», профили: «графический дизайн», «дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015	http://www.iprbookshop.ru/55753.html
Л.1.6	Яблокова, А. Ю., Шлеюк, С. Г.	Портрет в графике: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «рисунок»	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008	http://www.iprbookshop.ru/21636.html
Л.1.7	Шлеюк, С. Г., Левина, Е. А.	Рисунок складок драпировки: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «рисунок»	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011	http://www.iprbookshop.ru/21667.html

1. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос, 2005. - 301 с. : ил.
2. Гордеенко, В. Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие / В. Т. Гордеенко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-06-2707-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90822.html
3. Гудова, Т. Е. Учебный рисунок: методика обучения рисунку в СПГХПА им. А.Л. Штиглица : учеб. наглядное пособие для направлений подготовки: 54.03.01 - дизайн; 54.03.02 - живопись (реставрация); 54.05.03 - графика; 54.05.01 - МДИ / Т. Е. Гудова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПб. : СПГХПА, 2017. - 416 с. : ил.
4. Зайцев, А. П. Метод рисунка : учебно-методический комплекс / А. П. Зайцев. - СПб. : [б. и.], [2012]. - 40 с. : ил.
5. Могилевцев, В. А. Наброски и учебный рисунок. Рисунки студентов ф-та живописи ин-та им. И. Е. Репина [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - 2-е изд., доп. - СПб. : 4арт, 2013. - 166 с. : ил.
6. Могилевцев, В. А. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии художеств XVIII - XIX вв. : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2016. - 130 с. : ил.
7. Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека : учебное пособие / В. Е. Нестеренко. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 208 c. — ISBN 978-985-06-2427-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35537.html
8. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. — ISBN 978-5-7264-0787-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/23739.html
9. Шауро, Г. Ф. Рисунок : учебное пособие / Г. Ф. Шауро, А. А. Ковалёв. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 188 c. — ISBN 978-985-503-833-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93412.html
10. Шулика, Т. О. Аналитический рисунок : учебное пособие / Т. О. Шулика. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : БуксМАрт, 2021. - 124, [3] с. : ил.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Библиотека графических изображений Pixabay [Электронный ресурс]. URL: https://www.pixabay.com
6.3.2.2	Государственный каталог музейного фонда РФhttps://goskatalog.ru/
6.3.2.3	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.4	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.5	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-409	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Мольберты, табуретки, стулья, подставки для н/м, подиумы, инвентарь постановочный, реквизит, выставочные рамы

С-409	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Мольберты, табуретки, стулья, подставки для н/м, подиумы, инвентарь постановочный, реквизит, выставочные рамы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа курса аналитического разбора в рисунке искусства дает возможность студентам научиться правильно считывать и разбирать произведения старых мастеров. Учит их видеть идейно-пластический замысел произведения, с которым они работают. И в дальнейшем использовать приобретенные навыки и в реставрационной и в копийной практике. А также работе над учебными постановками и композициями.
Занятия начинаются с ознакомительной лекции по периодам развития изобразительной мировой культуры, в пространстве которых студенты будут выполнять практические задания.
Задания построены по мере усложнения понимания тона как изобразительного средства.
Раздел 1. Первые задания выполняются с аналитической копии рисунков старых мастеров.
Изучение принципа передачи формы в рисунке. Формат: А-4 (2 зарисовки)
Практическая работа.
- Выбор изображений для анализа
- Нанесение рисунка
- Разработка основных тональных отношений
- Уточнение деталей
- Обобщение и завершение работы

Произведение должно читаться как единое целое. Тон и линия должны выступать как единое изобразительное средство. Доминировать может как тон так и линия, в зависимости от поставленной изобразительной задачи.
Раздел 2. Аналитическая копия Пергамского алтаря.
Тонированная бумага для графики.
Мягкий материал на выбор. Формат А-4 (3-4 зарисовки).
Практическая работа.
- Выбор изображений для анализа
- Нанесение рисунка
- Разработка основных тональных отношений
- Уточнение деталей
- Обобщение и завершение работы

Раздел 3. Аналитические зарисовки. Обнаженная фигура.
Практическая работа.
- Выбор изображений для анализа
- Нанесение рисунка
- Разработка основных тональных отношений
- Уточнение деталей
- Обобщение и завершение работы

Раздел 4. Аналитический разбор интерьера в рисунке.Грамотное перспективное построение. Выявление и показ в рисунке конструктивных пластических взаимосвязей отдельных элементов. Формат А-4. (2-3 зарисовки). Материал: графитный карандаш, ретушь, мягкие материалы.
Копия рисунка старых мастеров (интерьер). На выбор из рекомендованных к копированию
Тонированная бумага для графики.
Мягкий материал на выбор. Формат А-4 (3-4 зарисовки).
Практическая работа.
- Выбор изображений для анализа
- Нанесение рисунка
- Разработка основных тональных отношений
- Уточнение деталей
- Обобщение и завершение работы

Раздел 5. Графика эпохи Возрождения.
Эпоха Возрождения.Голова
При объемно-пространственном решении форма и пластика головы должны быть пролеплены с соблюдением тонально-пластического образа, заданного автором, т.е объем и форма, пропорции, основные анатомические узлы и второстепенные.
Эпоха Возрождения. Фигура обнаженная.
При объемно-пространственном решении особо важное значение имеет тонально-пластическая глубина изобразительного пространства. Независимо от того, преобладает линия или тон, как изобразительное средство.

Раздел 6. Графика эпохи Барокко.
Эпоха Барокко. Фигура в интерьере.
Анализ пластического взаимодействия фигуры с интерьером.
Эпоха Барокко. Фигура в пейзаже.
Фигура в пейзаже известна давно. В работах Буше и Ватто. Это театральные костюмированные сцены на фоне удивительных по красоте пейзажей. Фигура может доминировать, а пейзаж выступать как дополнение к раскрытию

пластического образа, Или наоборот изображение фигуры может выступать как дополнение к пейзажу
Эпоха Барокко. Городской пейзаж.
Поиск архитектурных ритмов, больших освещенных плоскостей, разнообразие больших геометрических объемов, объединенных в один пластический замысел.

Раздел 7. Пейзаж эпохи романтизма. 17-18 век. Пейзаж.
Оперирование большими массами света и тени в решении пластических задач.
17-18 век. Городской жанровый пейзаж.
Свет, воздух и декоративность в пейзажах Франческо Гварди, как яркого представителя эпохи Романтизма. Решение объемно-пространственных задач с ритмикой и пластикой архитектуры, где фигура человека выступает как романтическая составляющая итальянских пейзажей того времени.

Раздел 8. 18-19 век. Русская и европейская академическая школа. 18-19 век.
Русская и европейская академическая школа. Портрет.
С появлением академических школ в Европе и Росси сформировались жесткие академические требования. Академическая разработка формы при помощи света и тени, где начинает преобладать работа с натуры. Жесткая трактовка формы при помощи света и тени, как основных изобразительных средств.
18-19 век. Русская и европейская академическая школа. Обнаженная модель.
В эпоху академизма обнаженная модель решается при помощи тонкого и грамотного отношения света и тени.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Аналитический разбор в живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 180

в том числе:

аудиторные занятия 140

самостоятельная работа 13

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах:

экзамены 2, 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	60	60	80	80	140	140
Итого ауд.	60	60	80	80	140	140
Контактная работа	60	60	80	80	140	140
Сам. работа	3	3	10	10	13	13
Часы на контроль	9	9	18	18	27	27
Итого	72	72	108	108	180	180

Программу составил(и):
Профессор, Кирсанова Л.М. _____

Рабочая программа дисциплины
Аналитический разбор в живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области композиции и реставрации умеющих выполнять аналитический разбор в живописи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Аналитический разбор в рисунке
2.1.2	Копирование классических образцов живописи
2.1.3	Художественный опыт в историческом контексте
2.1.4	Техника и технология масляной живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Атрибуция произведений искусства
2.2.2	История, теория и методика реставрации
2.2.3	Производственная практика, технологическая
2.2.4	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.5	Научные исследования объектов реставрации
2.2.6	Методика научных исследований

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способность к комплексному анализу произведений искусства, воссозданию и копированию произведений искусства

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-5: Знает: основы техники живописи, технологии материалов; методические основы копирования; основы академического рисунка и живописи и умение использовать их при постановке реставрационных задач и копировании классических образцов;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: - историю мирового искусства; - этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства; - весь спектр аналитических исследований произведений живописи
ИД-2.ПК-5: Умеет: применять методы и средства познания практических занятий по академическому копированию и использовать полученные знания в профессиональной деятельности; на высоком профессиональном уровне выполнять воссоздание произведений живописи; пользоваться основными средствами достижения цветовой гармонии, при создании художественного произведения;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь: - применять полученные знания в профессиональной деятельности, искать, собирать и интерпретировать визуальные образы в искусстве; - анализировать произведения живописи различных стилей и эпох, применять тождественные материалы в копийном и реставрационном процессах; - анализировать и атрибутировать произведение искусства.
ИД-3.ПК-5: Владеет: различными техниками копирования произведений искусства; способностью к комплексному исследованию произведения искусства;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть: - навыками применения аналитического разбора в живописи для выполнения реставрационных задач; - различными техниками живописи; - навыками воссоздания произведений живописи

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1		
1.1	Аналитический разбор древнегреческих ваз (9 этюдов) 1 этюд - 2 часа /Пр/	1	12

1.2	Аналитический разбор древнегреческих ваз (1 этюд) /Ср/	1	1
	Раздел 2. Раздел 2		
2.1	Аналитический разбор древнерусской темперной живописи (7 этюдов) Около 1,5 часов на 1 этюд /Пр/	1	12
2.2	Аналитический разбор древнерусской темперной живописи (1 этюд) /Ср/	1	1
	Раздел 3. Раздел 3		
3.1	Анализ многофигурного классического произведения. Картины барокко и классицизма(7 этюдов) /Пр/	1	12
3.2	Анализ многофигурного классического произведения. Картины барокко и классицизма (1 этюд) /Ср/	1	1
	Раздел 4. Раздел 4		
4.1	Аналитический разбор однофигурной классической композиции (8 этюдов) По 2 часа на каждый этюд /Пр/	1	12
	Раздел 5. Раздел 5		
5.1	Аналитический разбор двух-трехфигурной классической композиции (8 этюдов) /Пр/	1	12
	Раздел 6. Раздел 6		
6.1	Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического пейзажа с фигурами (7 этюдов) /Пр/	2	20
6.2	Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического пейзажа с фигурами (1 этюд) /Ср/	2	5
	Раздел 7. Раздел 7		
7.1	Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического интерьера с фигурами (8 этюдов) /Пр/	2	20
7.2	Раздел дисциплины. Аналитический разбор классического интерьера с фигурами. Продолжение практического задания /Ср/	2	5
	Раздел 8. Раздел 8		
8.1	Аналитический разбор классической живописи с обнаженными фигурами (10 этюдов) /Пр/	2	20
	Раздел 9. Раздел 9		
9.1	Аналитический разбор многофигурной классической композиции /Пр/	2	20

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Л.1.2	Боброва, Е. В.	Живописный этюд в условиях пленэра: учебное пособие	Омск: Омский государственный технический университет, 2019	http://www.iprbookshop.ru/115419.html
Л.1.3	Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью: методические указания	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21602.html
Л.1.4	Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов	Москва: Академический Проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html

1. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Красочное сырье и краски, используемые в живописи. Анализ и описание природного минерального и органического сырья, рецепты приготовления красок : научное издание / Ю. В. Алексеев. - М. : [б. и.], 2004. - 305 с.

2. Алешин, А. Б.Реставрация станковой масляной живописи [Текст] : учебное пособие / А. Б. Алешин ; Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил. - ISBN 978-5-904352-06

3. Васильева, Н. История мировой живописи : французская живопись XVI—XVII веков / Н. Васильева. — Москва : Белый город, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-7793-1614-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50345.html

4. Головачев, Б. Ф. Эрмитажный эксперимент : о методе аналитического копирования произведений старых мастеров в контексте смены познавательной парадигмы / Б. Ф. Головачев. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 171 с. : ил.

5. Киселев, А. История мировой живописи : голландская живопись XVII века / А. Киселев. — Москва : Белый город, 2008. — 128 с. — ISBN 978-5-7793-1556-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/50346.html

6. Лещинский, К. В. Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись: Учеб.-метод. пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализации "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" : учебно-методический комплекс / К. В. Лещинский, А. С. Березина ; СПГХПА; Каф. живописи и реставрации. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил.

7. Могилевцев, В. А. Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии художеств XVIII - XIX вв. : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2016. - 130 с. : ил.

8. Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи : учебное наглядное пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" / Д. Д. Нигматулин ; СПГХПА; кафедра живописи и реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил.

9. Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-методическое пособие / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 97 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/33629.html

10. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html

11. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.2	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.3	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.4	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.5	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL:http://www.culture.ru
6.3.2.6	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.7	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.8	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-308	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Мольберты, стулья, табуреты, подиумы, тумбы, ширмы, шкафы, софиты, изделия из гипса, скелеты, черепа, бытовые предметы
С-308	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Мольберты, стулья, табуреты, подиумы, тумбы, ширмы, шкафы, софиты, изделия из гипса, скелеты, черепа, бытовые предметы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия начинаются с изучения Древнегреческих ваз относящихся к чернофигурному стилю, который господствовал на

протяжении всего 6 в. до н.э. и в первой половине 5 в.до н.э. Характерной особенностью данного стиля является господство сюжетного начала с многофигурными композициями, представляющие мифы об олимпийских богах. Также изображались картины быта греков: состязания атлетов, пиры, хороводы. При изображении человеческой фигуры голова обычно была повернута в профиль, плечи в фас, а ноги тоже в профиль. Главными центрами производства чернофигурных ваз были Коринф, Кирена, Клазомены, Халкида, Аттика. Мастера черного фигурного стиля: Клитий, Эксекий.

Время господства краснофигурных ваз в основном приходится на 5-4 в. до н.э .Считается, что эту технику впервые применил живописец Андокид. Этот стиль обогатил вазопись большим количеством мифологических сюжетов, также встречаются зарисовки из повседневной жизни, с изображением конных упряжек, архитектурных сооружений .Внутри краснофигурного стиля принято выделять строгий, свободный, роскошный и беглый подстили .При всем многообразии сюжетов строгого подстиля проступает единая тема- изображение человека, в облике которого выступает не только простой смертный, но и герой и бог. Типичной особенностью свободного стиля был монументальный характер росписей Передается любой поворот головы или торса. Позы при этом отличаются свободой и непринужденностью. Композиции роскошного подстиля полны движения и часто перекрывают друг друга.

Для изучения выбирается однофигурная, двухфигурная и трехфигурная композиции. Большое внимание уделяется силуэту фигур, который очень четко прослеживается в первоисточниках: белое изображение на черном фоне и черный силуэт на белом фоне. Акцентируется внимание на изменении силуэтов и тем росписей в зависимости от исторического и художественного периода изготовления вазы. В графическом изображение фигур большое внимание уделяется линейной структуре складок одежды и их ритмическое расположение в композиции листа и связи с орнаментом, деталями интерьера, животными, деревьями и прочим окружением. В последствие это поможет студенту более насыщенно разработать собственную композицию Во всех трех композициях разбирается пластическое движение фигур, как одна форма перетекает в другую, образуя единое целое .Затем все три композиции объединяются между собой в самостоятельное произведение, где студент по приобретенным навыкам выстраивает собственную композицию, опираясь на свой анализ первоисточника.

Следующим заданием по анализу классического произведения живописи является изучение древнерусской живописи - одной из самых высоких вершин мировой культуры, величайшего культурного достояния нашего народа.

Иконопись играла важную роль в Древней Руси, икона была книгой для неграмотных. Само слово»икона» в переводе с греческого означало образ, изображение. В Древней Руси икона явилась такой же классической формой изобразительного искусства, как в Египте – рельеф, в Элладе – скульптура, в Византии – мозаика.

Расцвет древнерусской живописи приходится на конец 14 – середину 16 в.

Среди икон этого времени выделяются замечательные работы Феофана Грека. По-своему отразилась эпоха в творчестве Андрея Рублева и его учеников .Наряду с московской школой в 14-15 в.в.расцветает иконопись в Новгороде, Пскове, Твери, Суздале и других городах.

Сначала студенты выполняют монохромную копию иконы, затем разбирают композицию по планам, используя также монохром. Далее выполняется живописная копия иконы. Важным этапом в работе является структурная характеристика иконы, выявление ее ритма и движения фигур. Следующим этапом является создание собственной композиции, в которой студент использует все приобретенные ранее навыки.

Затем студент приступает к более сложному этапу изучения многофигурной композиции - классического произведения живописи.

Первые задания посвящены анализу произведений наиболее ярких представителей классицизма и барокко. (по выбору студента)

Для классицизма характерны: схематичность, присутствие диагоналей, ритм параллелей. Все компоненты изображения подчинены единому метрическому строю, сообщая экспрессии изображаемого действия строгую упорядоченность.

Для барокко характерен излюбленный ритмико-пластический мотив - круговорот, вращение, динамика, образование сложных кривых в композиционном решении холста.

Стало привычным считать, что барокко избегает симметрии. Но это не так. Зачастую используется так называемая повторная симметрия и тем самым расширяется метрический диапазон композиций.

Для изучения классического произведения в первую очередь необходимо сделать монохромную копию на небольшом формате, чтобы разобрать картину по тону.

Для анализа произведения важным этапом является расположение фигур в планах. Пространство пейзажа можно показать в последовательности, заданной перспективным строем: чередование пространственных планов согласовано с сокращением предметных величин. Перспектива моделирует пространство в трех измерениях.

Расположение световых пятен является более сложным аспектом в анализе художественного произведения. Свет создает особенный пространственный порядок, свою собственную пространственную логику.

Градиент освещенности устанавливает субординацию пространств картины, регулирует их композиционную значимость. Р Арнхейм писал: «Степень освещенности устанавливает ключевой уровень пространственного расстояния, который совсем не обязательно будет располагаться на первом плане… Свет создает сферический градиент, распространяющийся в пространстве во все стороны от избранной базы». Световые акценты являются неотъемлемой частью любых композиций.

В композиционной структуре картины связываются все компоненты изображения симметрическими отношениями, создается геометрически закономерная основа. Симметрия и ритм взаимосвязаны в композиционной структуре. Вертикали и горизонтали выражают гравитационную структуру изображения, эти линии составляют систему отсчета, относительно которой ориентированы все прочие изобразительные компоненты.

В аналитическом разборе классического пейзажа особого внимания заслуживают известные картины из собрания Эрмитажа, обычно объединяемые в серию «Четыре времени суток» Клода Лоррена. Единство эмоционального отношения к природе, субъективно – лирическая окрашенность пейзажей

В композиции «Утро», прибегнув к излюбленному приему – изображению против света, Лоррен создает впечатление, что свет идет навстречу и день зарождается на глазах у зрителя. Задание выполняется студентом на основе монохрома, выполненного в формате А-4 или А-5.

«Полдень имеет более теплый колорит, тональные контрасты приведены в соответствие с умеренной контрастностью

цветового стороя.
В композиции «Вечер» колорит становится мягче, в небе присутствуют оттенки розовато-золотистого цвета.
« Ночь» работы Лоррена представляет собой композиционно-колористическое единство. В картине доминирует глубокий тон.
Формат также А-4, А-5.
Знания, полученные в результате проведенных занятий по анализу классических произведений живописи послужат студентам тем опытом, который необходим в создании собственных произведений, как живописных, так и графических.
Этюды выполняются на листах малого формата (А-5,А-4), большие работы - на листах формата А-2, А-1.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Нормативно-правовое законодательство в реставрации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**3 (2.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
В том числе инт.	10	10	10	10
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
старший преподаватель, Лихачев В. Э. _____

Рабочая программа дисциплины
Нормативно-правовое законодательство в реставрации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Данный курс предназначен для ознакомления студентов с основными законодательными актами, регулирующих деятельность в области реставрации и сохранения культурного наследия в Российской Федерации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Реставрационно-проектная документация
2.1.2	Патентно-лицензионная работа
2.1.3	Охрана культурного наследия
2.1.4	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	История, теория и методика реставрации
2.2.2	Научные исследования объектов реставрации
2.2.3	Производственная практика, проектная
2.2.4	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6	Производственная практика, проектная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к выбору оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-1: Знает: логику построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы; международную профессиональную реставрационную терминологию; правила и приемы проведения фотофиксации применительно к произведениям живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать международное и российское законодательство в области реставрации
ИД-2.ПК-1: Умеет: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности произведений живописи; применять необходимые методики в реставрационном процессе, исходя их конкретного реставрационного задания;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь планировать реставрационные процессы в соответствии с нормативно-правовым законодательством в реставрации
ИД-3.ПК-1: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками разработки программы реставрации памятника в соответствии с законодательством РФ в области реставрации

ПК-2: Способность отбора и обобщения информации для экспертизы музейного предмета, способность проводить библиографические и архивные исследования, к представлению научных изысканий в статьях, материалах конференций

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-2: Знает: историю искусств, процесс атрибуции широкого круга произведений; изобразительного искусства; категории сохранности произведений искусства; принцип работы в архивах и библиотеках; этапы развития материальной культуры, основные живописные школы и течения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать принцип поиска и отбора информации в архивах, библиотеках, интернет-ресурсах
ИД-2.ПК-2: Умеет: устанавливать время создания произведения, принадлежность автора той или иной школе искусства; определять подлинное имя автора; определять категорию сохранности произведений искусства; анализировать конкретное произведение искусства в его историческом контексте;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь атрибутировать произведения искусства
ИД-3.ПК-2: Владеет: навыками экспертизы произведения искусства; навыками работы с архивными данными;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками экспертной оценки памятника

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Формирование нормативно-правовой базы в области охраны памятников истории и культуры в России в пост-советский период		
1.1	1. Политическая, социокультурная, экономическая ситуация в стране в постсоветский период как причина формирования новой законодательной базы. Проблема обеспечения безопасности движимых культурных ценностей в Российской Федерации: ФЗ «Об Архивах и архивном деле Российской Федерации»; ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; ФЗ «О библиотечном деле в Российской Федерации». Перемещение культурных ценностей. Вопросы реституции культурных ценностей. /Лек/	3	2
	Раздел 2. Современная законодательная база в области охраны объектов культурного наследия. Федеральный уровень		
2.1	1. Структура нормативно-правовой базы охраны историко-культурного наследия России. Конституционно-правовые основы охраны объектов культурного наследия. Правовая база охраны культурного наследия (Федеральный, региональный, муниципальный уровни). Ведомственное нормативно-правовое регулирование охраны культурного наследия. Правовые источники охраны памятников историко-культурного наследия. Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения государства и религиозных организаций. Законы и подзаконные акты, регулирующие процессы приватизации; Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность субъектов охраны культурного наследия в области борьбы с уничтожением, порчей, расхищением национального богатства. Нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание отдельных категорий культурного наследия соответствующими организациями и учреждениями /Лек/	3	2
	Раздел 3. Правовое регулирование организации, форм и методов охраны па мятников культуры. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».		
3.1	1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основные положения.Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие проведение государственной историко-культурной экспертизы.Нормативное обеспечение ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия. Положение о едином государственном реестре. Методические рекомендации по регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия. Структура реестра, функции. Документационное основание для включения объекта в реестр. Виды и функции учетнойдокументации. Учетная карта. Паспорт объекта культурного наследия, его форма и юридический статус. /Пр/	3	4
	Раздел 4. Нормативно-правовая база охраны объектов культурного наследия. Региональный уровень		
4.1	1. Законы Субъектов Федерации, регулирующие охрану объектов культурного наследия. Нормативно-правовая база СанктПетербурга и Ленинградской области в сохранении объектов культурного наследия. Виды нормативных документов. Основные положения.Региональные программы сохранения объектов культурного наследия. Основные направления, нормативное обеспечение реализации, источники финансирования, контроль за выполнением программы. Региональные программы Санкт-Петербурга по сохранению объектов культурного наследия /Пр/	3	4
4.2	Подготовка к устному опросу по темам пройденных разделов. /Ср/	3	20
	Раздел 5. Правовое регулирование реставрационной деятельности в Российской Федерации		
5.1	1. Нормативно-правовые документы регламентирующие и регулирующие реставрационную деятельность. Основные виды и их характеристика. /Лек/	3	4
	Раздел 6. Нормативные документы по реставрационной этике: отечественный опыт. Деятельность общественных организаций.		
6.1	1. Причины появления нормативных документов по реставрационной этике.Аксиологические проблемы и теоретический потенциал нормативных документов по реставрационной этике. Отечественный опыт разработки документов по реставрационной этике. Кодекс этики реставраторов Санкт-Петербурга. /Лек/	3	4

	Раздел 7. Лицензирование деятельности по реставрации и сохранению объектов культурного наследия. Аттестация реставраторов.		
7.1	1. Порядок лицензирования деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Виды работ по сохранению объектов, подлежащие лицензированию. Лицензионные требования. Виды документов, подаваемых соискателем лицензии. Порядок осуществления лицензионного контроля. Положение и порядок проведения аттестации реставраторов /Пр/	3	4
	Раздел 8. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		
8.1	1. Правовая основа Свода реставрационных правил. Структура СРП. Основные термины и понятия, применяемые в СРП. Виды нормативных документов, являющихся основанием для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Виды и порядок предоставления научно-реставрационной документации /Пр/	3	4
	Раздел 9. Международные документы		
9.1	1. Основные международные документы /Лек/	3	4
9.2	2. Подготовка к устному опросу. /Ср/	3	8
9.3	Подготовка сообщения-презентации по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнить необходимые изыскания. Подбор и изучение литературы в библиотеках и интернет-источниках (8 часов). Подбор иллюстративного материала, видео-лекций (2 часа). Составление презентации, состоящей из 15 слайдов, работа в программе PowerPoint, работа с изображением, видео-эффектами программы (2 часа). Составление текста для презентации 3-4 стр., составление списка литературы (не менее 3-ех источников) (4 часа). Репетиция демонстрации презентации с перелистыванием слайдов и выводом на полный экран, репетиция устной части продолжительностью не более 15 мин. (4 часа) /Ср/	3	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Родионова, Д. Д., Сергеева, Е. Ф.	Основы научно-исследовательской работы (студентов): учебное пособие для студентов укрупненной группы специальностей «культура и искусство»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010	http://www.iprbookshop.ru/22049.html
Л.1.2	Власова И. Ф., Крикловенская А. В., Васневская Е. В., Соколова Л. Е., Ткачук О. В., Хорошева Ю. А.	Музейное дело и охрана памятников: библиографическая информация	М.: Российская Государственная библиотека, 1994	
Л.1.3	Родионова, Д. Д., Кулемзин, А. М.	Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна: учебно-методический комплекс по специальности 070503 «музейное дело и охрана памятников»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013	http://www.iprbookshop.ru/29671.html

1. Абрамова, П. В. Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия : учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / П. В. Абрамова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8154-0525-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108565.html

2. Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна : учебно-методический комплекс по специальности 070503 «Музейное дело и охрана памятников» / составители Д. Д. Родионова, А. М. Кулемзин. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 32 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/29671.html

3. Кимеева, Т. И. Современные исследования музеев и объектов культурного и природного наследия : учебное пособие для обучающихся по направлению магистратуры 51.04.04 «Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / Т. И. Кимеева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 107 с. — ISBN 978-5-8154-0607-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121333.html

4. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество. Теория и методика охраны памятников : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Проектно-инновационная деятельность в сфере культурно-познавательного туризма» / А. М. Кулемзин. —Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93506.html

5. Лушникова, А. В. Музееведение/музеология : конспект лекций для студентов очного и заочного отделений, обучающихся по специальности 071500 «Музейное дело и охрана памятников» и направлению «Музеология и охрана культурного и природного наследия» / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2010. — 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/56448.html

6. Основы права : учебно-методический комплекс дисциплины по направлениям и профилям подготовки: 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», «Графический дизайн»; 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Художественная керамика»; 51.03.04 (072300.62) «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», «Выставочная деятельность»; 51.03.03 (071800.62) «Социально-культурная деятельность», «Менеджмент детско-юношеского досуга», «Менеджмент социально-культурной деятельности», «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ», «Социально-культурная анимация и рекреация», «Социально-культурные технологии в индустрии досуга», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / составители Л. В. Межов, В. Л. Мартынова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 111 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55249.html

7. Платова, И. А.Реставрация. Правила составления отчета о реставрации монументальной живописи : учебное пособие по специальности 54.05.02 Живопись "Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись)"; 54.04.04 Реставрация "Реставрация произведений масляной живописи" / И. А. Платова, И. Ю. Прохин, М. Г. Рогозный ; СПГХПА; Кафедра живописи и реставрации. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 118 с. : ил.

8. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учебное пособие / Шляхтина Л. М. - 8-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 246, [1] с.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Единое окно доступа к информационным ресурсам	http://window.edu.ru/
Э2	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского
6.3.1.2	Microsoft Office

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.2	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение

С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторная работа подразумевает посещение лекции, ведение конспекта лекций. Если у студента возникают вопросы по ходу лекции, ему необходимо их также фиксировать и задавать преподавателю в конце лекции, когда будет выделено время на разъяснения и уточнения.
Самостоятельная работа включает в себя подготовку к итоговой аттестации-зачет. При организации самостоятельной работы студенту надлежит ориентироваться на рекомендованные литературу.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Кроме обсуждения перечисленных тем, учащиеся готовят сообщение-презентацию по одному из пройденных разделов (по согласованию с преподавателем). Основная цель выполнения данного задания – самостоятельно выполнять необходимые изыскания и научиться правильно и презентабельно подавать материал.
Подготовка самостоятельной работы выполняется индивидуально, предполагает подбор и изучение научно-исследовательской литературы по хранению экспонатов в коллекциях музеев мира.
Объем и требования к оформлению презентации:
1. Объем презентации составляет 10-15 слайдов.
2. Работа выполняется в графических программах и редакторах (Power Point, Keynote, Adobe Photoshop, Illustrator Adobe).
3. Первый слайд – титульный. Обязательно присутствие названия презентации, наименования образовательного учреждения, курса, на котором обучается студент и фамилии студента. Остальные слайды включают в себя фотографии и текст.
4. Необходимо использовать один шрифт, желательно Times New Roman либо же Arial.
5. Фотографии должны быть в хорошем разрешении.
6. Слайд может включать в себя заголовок, текст и изображения. Важно следить за тем, чтобы текст был читабельным (размер шрифта, цвет шрифта).
7. Важно красиво компоновать элементы в слайде. На одной странице допустимо помещать несколько изображений.
8. Можно использовать различные эффекты (переходы, наплывы и т.д), но важно не увлечься подобными элементами и соблюсти баланс между научностью и красочностью презентуемого материала.
Презентацию необходимо предоставить в электронном виде на флешке или отправить на электронный адрес преподавателя.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Копирование классических образцов живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144

в том числе:

аудиторные занятия 122

самостоятельная работа 4

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

часов на контроль 18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2, 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		**2 (1.2)**		Итого	
Недель	17 1/6		16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Практические	62	62	60	60	122	122
В том числе инт.	18	18			18	18
Итого ауд.	62	62	60	60	122	122
Контактная работа	62	62	60	60	122	122
Сам. работа	1	1	3	3	4	4
Часы на контроль	9	9	9	9	18	18
Итого	72	72	72	72	144	144

Программу составил(и):
профессор, Лещинский К. В. ;преподаватель, Березина А. С. _____

Рабочая программа дисциплины
Копирование классических образцов живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области реставрации, способных решать
1.2	весь комплекс профессиональных задач. Дисциплина взаимосвязана с основным профилирующим компонентом в
1.3	профессиональной подготовке реставратора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Аналитический разбор в живописи
2.1.2	Атрибуция произведений искусства
2.1.3	История, теория и методика реставрации
2.1.4	Методика научных исследований
2.1.5	Художественный опыт в историческом контексте
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	История, теория и методика реставрации
2.2.2	Охрана культурного наследия
2.2.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.4	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.5	Химическая экспертиза живописи
2.2.6	Художественный опыт в историческом контексте
2.2.7	Методика научных исследований
2.2.8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.9	Производственная практика, преддипломная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-4: Знает: современные мировые тенденции в области реставрации, особенности применения материалов и методик исследования объектов реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать сценарии планирования исследовательской деятельности, средства для проведения исследований
ИД-2.ПК-4: Умеет: аргументировать применение тех или иных методик и материалов в реставрации произведений живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему, формулировать гипотезы и выводы исследования, подбирать соответствующую модель реставрации
ИД-3.ПК-4: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способностью видеть и формулировать проблему исследования, а также способностью реализовывать собственную исследовательскую деятельность

ПК-5: Способность к комплексному анализу произведений искусства, воссозданию и копированию произведений искусства

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-5: Знает: основы техники живописи, технологии материалов; методические основы копирования; основы академического рисунка и живописи и умение использовать их при постановке реставрационных задач и копировании классических образцов;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - историю отечественного и зарубежного графического искусства; - копирование произведений графического искусства; - основы академического рисунка.

ИД-2.ПК-5: Умеет: применять методы и средства познания практических занятий по академическому копированию и использовать полученные знания в профессиональной деятельности; на высоком профессиональном уровне выполнять воссоздание произведений живописи; пользоваться основными средствами достижения цветовой гармонии, при создании художественного произведения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - работать с историческим материалом, правильно классифицировать изобразительные методы и школы разных эпох; - выполнять копии на основе полученных знаний; - применять полученные при аналитическом разборе графического искусства знания и навыки при воссоздании произведений искусства.
ИД-3.ПК-5: Владеет: различными техниками копирования произведений искусства; способностью к комплексному исследованию произведения искусства;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками аналитического мышления и практическими навыками владения различными изобразительными графическими техниками; - навыками выполнения копирования классических образцов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Копирование классических произведений живописи		
1.1	Ознакомление с технико-технологическими особенностями масляной живописи европейской и русской школ. /Пр/	1	10
1.2	Ознакомление с материалами и реквизитом, необходимыми для копирования (палитры и их организация, кисти, муштабель и т.д.) /Пр/	1	10
1.3	Выбор и подготовка основы под живопись (подрамника, холста, картона, оргалита, ДСП и т.д. для копии). /Пр/	1	8
1.4	Подбор и нанесение имприматуры, соответствующей авторской. Перевод рисунка. /Пр/	1	6
1.5	Первая прописка тоном и тонально-цветовое определение копии /Пр/	1	4
1.6	Проработка и начальная детализация больших отношений. /Пр/	1	4
1.7	Технико-технологические особенности послойного письма. /Пр/	1	4
1.8	Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего произведения. /Пр/	1	4
1.9	Работа над деталями /Пр/	1	4
1.10	Проработка композиционного центра. Уточнение и гармонизирование всего произведения. /Пр/	1	4
1.11	Раскладка тоном и цветом образцов для копирования. /Пр/	1	4
1.12	Продолжение практического задания /Ср/	1	1
	Раздел 2. Копирование классических образцов западно-европейского искусства		
2.1	Ознакомление с технико-технологическими особенностями масляной живописи европейской и русской школ. /Пр/	2	8
2.2	Выбор и подготовка основы под живопись (подрамника, холста, картона, оргалита, ДСП и т.д. для копии). /Пр/	2	8
2.3	Подбор и нанесение имприматуры, соответствующей авторской. Перевод рисунка. /Пр/	2	6
2.4	Первая прописка тоном и тонально-цветовое определение копии. /Пр/	2	6
2.5	Проработка и начальная детализация больших отношений. /Пр/	2	6
2.6	Уточнение основных тональных и цветовых отношений всего произведения. /Пр/	2	6
2.7	Продолжение практического задания. /Пр/	2	8
2.8	Уточнение деталей /Пр/	2	6

2.9	Уточнение и гармонизация всего произведения. /Пр/	2	6
2.10	Продолжение практического задания /Ср/	2	3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Паррамон Х. М.	Как копировать шедевры живописи: к изучению дисциплины	СПб.: Аврора, 1997	
Л.1.2	Вибер Ж.	Живопись и ее средства: к изучению дисциплины	М.: Зеленый крест, 1991	
Л.1.3	Нигматулин Д. Д.	Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)": учебное пособие	СПБ.: СПГХПА, 2018	
Л.1.4	Лещинский К. В., Березина А. С.	Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись: Учебно-методическое пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализации "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)": учебно-методический комплекс	СПБ.: СПГХПА, 2019	
Л.1.5	Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью: методические указания	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21602.html
Л.1.6	Могилевцев В. А.	Образцы для копирования. Фигура. Учебный рисунок в Российской Академии художеств XVIII - XIX вв.: учебное пособие	СПб.: 4арт, 2016	

1. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) / Ю. В. Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с. : ил.

2. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи : учебное пособие / А. Б. Алешин ; Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.

3. Васильев, А. В. Учебная практика (копийная). Техника и технология древнерусской иконописи: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство", специализация "Художник монументально-декоративного искусства (живопись)". Ч. 2 / А. В. Васильев ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра монументально-декоративной живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 60 с. : ил. + on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=750.2/В 19-281422&bns_string=IBIS.

4. Головачев, Б. Ф. Эрмитажный эксперимент : о методе аналитического копирования произведений старых мастеров в контексте смены познавательной парадигмы / Б. Ф. Головачев. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2021. - 171 с. : ил.

5. Лещинский, К. В. Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись: Учебно-методическое пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализации "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" / К. В. Лещинский, А. С. Березина ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил.

6. Могилевцев, В. А. Основы живописи : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2016. - 94 с. : ил.

7. Нигматулин, Д. Д. Копирование. Копирование классических образцов живописи: учебное наглядное пособие для специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" / Д. Д. Нигматулин ; Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, кафедра живописи и реставрации. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 67 с. : ил - ISBN 978-5-6040905-9-6. + on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&sys_code=751/Н 60-732619096&bns_string=IBIS

8. Паррамон, Х. М. Как копировать шедевры живописи / Х. М. Паррамон. - , Ориг. наз. "Como pintar un cuadro celedre". - СПб. : Аврора, 1997. - 88 с. : ил.

9. Петров, В. А. Практическая реставрация икон [Электронный ресурс]: методическое пособие / В. А. Петров. — Москва : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. — 124 с. — ISBN 978-5-88017-318-1. — Режим доступа: URL: https://www.iprbookshop.ru/29606.html

10. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью [Электронный ресурс]: методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 35 с. — ISBN 2227-8397. — Режим доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/21602.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.2	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.3	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.4	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.5	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.6	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.7	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Экзамен	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программа курса копирование классических образцов живописи построена по принципу последовательного усложнения заданий: от первых прописок к завершению работы, соблюдение всей пластической идеи, заданной авторским произведением.
Разделы заданий строятся на основе понятий об основных категориях копирования живописи старых мастеров. Задачей студента является обучение профессиональным и последовательным навыкам копирования, изучение техники и технологии письма различных европейских школ старых мастеров.
1. Работа выполняется в технике масляной живописи и соответствующими материалами.
2. Композиционно-живописные принципы и закономерности на основе анализа работы старых мастеров.
3. По мере обучения задачи усложняются, как в композиционном решении холста, так и в качестве проработки общих планов и деталей и овладении цветом и тоном и приемами копирования.

Учебные задания выполняются в технике масляной живописи на холсте, картоне, ДВП, дереве. В качестве рекомендуемых модулей внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по тематическим блокам:
1. Собрать подрамник раздвижной на клиньях.
2. Натянуть холст на подрамник.
3. Холст проклеить 7-8 процентным клеем. Грунт наносится послойно до полного выравнивания фактуры холста, то есть холст должен стать гладким.
4. Нанести в последних слоях цветной грунт (имприматуру), соответствующий авторскому. Имприматура, так же, как и грунт, могут быть как на масляной, так и на акриловой основах.
5. Перевести рисунок по кальке. Рисунок должен быть переведен тщательно и четко читаться, при этом не должен быть черным.
6. В работе используются масляные краски и растворители для них, также льняное масло. Кисти круглые и плоские — синтетика, белка, колонок и щетина. Палитра не должна впитывать масляные краски.
7. Делается первая прописка тоном и тонально-пластическое определение копии.
Уточнение и гармонирование всего произведения делается послойно от общего к частному.
8. Перед очередным сеансом делается межслойная обработка для сцепления (адгезии) между слоями.
9. Поверхность холста перед живописью слегка обрабатывается лезвием, чтобы убрать налипшую пыль.
10. Продолжаем тонально-фактурную лепку и проработку деталей, что не должно разрушать пластического единства и больших отношений цвета и тона, с сохранением их прозрачности.
11. Продолжаем работу над деталями, усложняем их и максимально приближаем копию к авторскому произведению.
12. Подводя работу к окончанию, нужно, чтобы авторская эмоционально-пластическая идея прочиталась в вашей копии.
13. После того, как работа собирается и звучит как единое целое и соответствует по тону и цвету авторской, ее можно считать законченной.
Условие задания: соблюдать технико-технологические требования, копия должна как можно ближе соответствовать авторскому произведению и его тональному, цветовому и пластическому замыслу.

Самостоятельная работа обучающегося заключается в выполнении заданий:
Раскладка тоном и цветом образцов для копирования .
Раскладки тоном делаются на планшете, обтянутом бумагой, клеевыми красками (темпера, гуашь, акрил). Обязательно в тоне и в цвете отдельно.
Подготовка имприматуры (подбор цвета и тона)
Поиск копийного материала для копий
Перевод рисунка для копий
1. Раскладки тоном делаются на планшете, обтянутом бумагой, клеевыми красками. (темпера, гуашь, акрил).
2. Обязательно в тоне и в цвете отдельно.
3. Задание дает возможность студенту определиться в понимании цвета и тона.
4. Задание в тоне должно быть сгармонировано. Пятна между собой не должны разрываться и не сливаться. Касания и контуры должны быть четкими, но живыми. Даже при сближении среднее пятно должно быть средним и не переходить в светлое или в темное. Все должно быть решено в три пятна.
5. При работе с цветом студент должен усвоить понимание тона в живописи.
6. Задание готовит студента для решения пространственно-пластических задач при копировании живописи 15-19 в. с проработкой формы и пространства в реалистической живописи. Так как закон трех пятен работает здесь также, как и в плоскостном условном пространстве.
7. Можно в качестве такого материала использовать раннюю русскую или европейскую икону или раний европейский портрет. Также можно использовать любой копийный материал, оговоренный предварительно с преподавателем.
8. Копийный материал подбирается в интернете и должен быть хорошего качества.
9. Выбранный материал отбирается с преподавателем и распечатывается в цвете, желательно не на глянцевой бумаге и качественно, в размер копии.
10. Рисунок тщательно, не по клеткам, переводится через копирку. Тон рисунка не должен быть черным или плохо читаться. Линии должны быть четкими.
11. Имприматура также, как и грунт, могут быть как на масляной, так и на акриловой основах.
12. Имприматура подбирается в соответствии с авторским холстом, предварительно соглосовав с преподавателем.
13. Имприматура наносится мастихином или мягкой широкой кистью послойно, до полного выравнивания фактуры холста.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Атрибуция произведений искусства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 24

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
В том числе инт.	18	18	18	18
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	24	24	24	24
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
преподаватель, Юмагулов В.Н. _____

Рабочая программа дисциплины
Атрибуция произведений искусства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Подготовка реставраторов-экспертов, способных произвести атрибуцию произведения искусства: установления времени создания произведения, принадлежности автора той или иной школе искусства, возможное определение подлинного имени автора.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Аналитический разбор в живописи
2.1.2	Диалог культур
2.1.3	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.1.4	История, теория и методика реставрации
2.1.5	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.6	Химическая экспертиза живописи
2.1.7	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.8	Патентно-лицензионная работа
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.2	Методика научных исследований
2.2.3	Копирование классических образцов живописи
2.2.4	Производственная практика, технологическая
2.2.5	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.6	Научные исследования объектов реставрации
2.2.7	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8	Производственная практика, преддипломная
2.2.9	Нормативно-правовое законодательство в реставрации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способность отбора и обобщения информации для экспертизы музейного предмета, способность проводить библиографические и архивные исследования, к представлению научных изысканий в статьях, материалах конференций

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-2: Знает: историю искусств, процесс атрибуции широкого круга произведений; изобразительного искусства; категории сохранности произведений искусства; принцип работы в архивах и библиотеках; этапы развития материальной культуры, основные живописные школы и течения;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - технико-технологическую экспертизу произведений изобразительного искусства в процессе атрибуции; - историю искусств, процесс атрибуции широкого круга произведений изобразительного искусства; - категории сохранности произведений искусства.
ИД-2.ПК-2: Умеет: устанавливать время создания произведения, принадлежность автора той или иной школе искусства; определять подлинное имя автора; определять категорию сохранности произведений искусства; анализировать конкретное произведение искусства в его историческом контексте;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - устанавливать время создания произведения; - принадлежность автора той или иной школе искусства; - определять подлинное имя автора; - определять категорию сохранности произведения, комплексно исследовать произведение искусства.
ИД-3.ПК-2: Владеет: навыками экспертизы произведения искусства; навыками работы с архивными данными;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть художественно-стилистическим и иконографическим анализом произведения изобразительного искусства, навыками поиска и отбора информации для научно-исследовательского изучения музейного памятника в архивах и библиотеках.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Определение основных понятий и терминов. История атрибуции. Методы атрибуции. /Лек/	2	2
1.2	Общественная и культурно-историческая роль атрибуции и экспертизы художественных произведений. Источники и литература. /Лек/	2	2
	Раздел 2. Задачи научной экспертизы		
2.1	Задачи научной экспертизы: – вопрос об авторстве (установление, подтверждение или отклонение авторства) – датировка произведения – определение школы живописи – определение иконографии произведения – вопроса об оригинальности или вторичности работы; /Лек/	2	4
2.2	Задачи научной экспертизы: - разграничение по типу вторичности (копия, авторское или соавторское повторение, принадлежность к мастерской, кругу, школе либо последователю мастера, имитация, подделка, стилизация); – определение состояния сохранности; – определение художественного уровня произведения. /Лек/	2	4
2.3	Пример атрибуция произведения изобразительного искусства на примере объектов реставрации, находящихся в данный момент в работе в мастерской кафедры. /Пр/	2	2
	Раздел 3. Атрибуция произведений изобразительного искусства		
3.1	Авторские подписи. Вспомогательные атрибуты и идентификации произведений. /Лек/	2	2
3.2	Практическая работа. Вспомогательные атрибуты в идентификации произведений. Лекция в Государственном Русском музее. /Пр/	2	4
3.3	Виды и жанры изобразительного искусства. Исторические этапы их развития. Стили, направления, школы. Их основное типологические и художественные признаки и особенности. (Повторение материалов по предмету История искусства) /Ср/	2	8
3.4	Подготовка отчета о проведенных на практических занятиях исследований. Построение гипотез на основе полученных данных. /Ср/	2	6
3.5	Самостоятельный анализ на основе репродукций произведений живописи на основе практического занятия по разделу дисциплины (репродукции художественных произведений выбираются самостоятельно) /Пр/	2	4
	Раздел 4. Технико-технологические исследования. Микроскопический анализ.		
4.1	Исследование в УФ-диапазоне излучения. Исследование в ИК-диапазоне излучения. /Лек/	2	2
4.2	Выявление степени реставрационных вмешательств по результатам микроскопического анализа; определение способа нанесения подписи; ориентировочная датировка произведения на основании анализа его структуры, пигментного состава и приемов построения живописи; определение возможной вторичности произведения (проводится на примерах образцов из методического фонда кафедры) /Пр/	2	6
4.3	Подготовка отчета о проведенных на практических занятиях исследований. Построение гипотез на основе полученных данных. /Ср/	2	4
	Раздел 5. Анализ химического состава живописных материалов		
5.1	Химический состав живописных материалов, как информация о времени создания произведения. /Пр/	2	6
5.2	Историческая классификация основных химических составов. /Пр/	2	2
5.3	Исследование микрошлифов микропроб. (проводится на примерах образцов из методического фонда кафедры) /Пр/	2	4
	Раздел 6. Классификация произведений		
6.1	Произведения мастерской (школы) художников итальянского Возрождения на примерах экспозиции Государственного Эрмитажа. /Пр/	2	2
	Раздел 7. Непреднамеренные и преднамеренные подделки		
7.1	Подготовка к дискуссия на тему «Преступления в сфере искусства» (Подделки произведений искусства). /Ср/	2	4
7.2	Дискуссия на тему «Преступления в сфере искусства». /Пр/	2	2

7.3	Составление искусствоведческого пояснения /Ср/	2	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Косолапов А. И.	Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства: научное издание	СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010	
Л.1.2	Родионова, Д. Д., Сергеева, Е. Ф.	Основы научно-исследовательской работы (студентов): учебное пособие для студентов укрупненной группы специальностей «культура и искусство»	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010	http://www.iprbookshop.ru/22049.html
Л.1.3	Жуйкова Р. Г.	Портретные рисунки Пушкина: Каталог атрибуции.: каталог	СПб.: Дмитрий Буланин, 1996	
Л.1.4	Миронова А. Ф., Горбунова Т. В., Мошков В. М.	Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: учебное пособие	М.: Форум, 2013	
Л.1.5	Хокни Д.	Секреты старых картин. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров: к изучению дисциплины	М.: Арт-Родник, 2004	

1. Арасс, Д. Деталь в живописи [Текст] : научное издание / Д. Арасс. - СПб. : Азбука-классика, 2010. - 2010 с. : ил. - ISBN 978-5-9985-0824-0
2. Возвращение шедевра: к вопросу изучения, реставрации и атрибуции картины "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" из собрания Ирбитского ГМИИ : научное издание. - Ирбит : [б. и.], 2012. - 15 с. : ил.
3. Информационные технологии в документационном обеспечении управления и архивном деле : учебник для вузов / Т. В. Кондрашова, Н. Н. Куняев, Е. В. Терентьева, А. Г. Фабричнов ; под редакцией Н. Н. Куняев. — Москва : Логос, 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-98704-786-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70714.html
4. Картинная галерея П. П. Семенова-Тян-Шанского и голландская живопись на антикварном рынке Петербурга : научное издание / И. А. Соколова. - СПб. : Гос. Эрмитаж, 2009. - 464 с. : ил.
5. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 2011. — 112 с. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
6. Родионова, Д. Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 2. Архивоведение : учебное пособие / Д. Д. Родионова, И. Ю. Усков. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2006. — 100 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21956.html
7. Соколова, Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие [Текст] : учебное пособие / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2015. - 101 [2] с. : ил. + 8 с.: цв. ил.
8. Фридлендер, М. (Искусствовед) Об искусстве и знаточестве : [Ксерокопия] : монография / Пер. с нем. М.Ю. Кореневой. - СПб. : Андрей Наследников, 2001. - 205 с. - (Классики искусствознания). - Указ.имен: с.203-205
9. Хокни, Д. Секреты старых картин. Новый взгляд на забытые приемы старых мастеров [Текст] : к изучению дисциплины / Д. Хокни. - М. : Арт-Родник, 2004. - 236 с. : ил.
10. Эрмитаж и знаменитые русские коллекционеры: Произведения западноевропейского искусства XII-XIX веков из собраний П.П.Семенова-Тян-Шанского, Светлейшего князя А. М. Горчакова, барона А.М. Штиглица : научное издание. - СПб. : Славия, 2009. - 111 с. : ил.

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Государственный каталог музейного фонда РФhttps://goskatalog.ru/
6.3.2.2	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL:http://www.culture.ru
6.3.2.3	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.4	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)			
Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс рассчитан на обучающихся, имеющих комплекс практических и теоретических знаний в области реставрации художественных произведений. Преимуществом данной дисциплины является ее гибкость в постановке практических задач и самостоятельной работы, опирающихся на индивидуальный проект каждого магистранта.
Обширный теоретический курс, который составляет базу знаний, на основе которых магистрант сможет выполнять индивидуальные задания.

На практических занятиях, магистрантам предоставляется возможность на практике применить полученные в процессе лекционного курса знания. Практические занятия осуществляются на примере коллекции Государственного Эрмитажа. В рамках занятий, магистранты совместно с преподавателем посещают отдельные музейные экспозиции, где происходит практический анализ произведения искусства (попытка определения художественных задач решенных автором, выявление индивидуальности художественной манеры автора).

Основой атрибуции являются: «интуиция», «художественная восприимчивость», «чутье», «острое, точное видение», «эмоциональная убежденность» и т. д. В своей среде эксперты сравнивают эти качества с нюхом собаки. Так или иначе в основе любой методологии анализа лежит субъективное восприятие художественного произведения, сопровождающееся субъективным определением. Знаток создает и уничтожает ценности, располагая благодаря этому известным могуществом; ему верят независимо от того, прав он или нет. Действительно, в большинстве случаев дело решают лишь доверие и авторитет. Имя знатока придает вес картине, определяет ее цену, являясь в то же время гарантией для покупателя. Стоит также понимать условность многих атрибуций памятников древней русской живописи, относительность деления на школы, исследователь христианских древностей.
Вместе с тем лабораторные исследования самых различных произведений живописи, проводившиеся с начала нашего столетия в музеях многих стран, давали все новые и новые доказательства несостоятельности подобных утверждений. Пройти мимо этого оказалось невозможно, несмотря на многочисленные попытки игнорировать и даже дискредитировать метод технологического исследования живописи.
Данные технологического исследования объективны, когда приходится определять материал картины, факт изменения композиции, технологическую разнородность отдельных элементов произведения и т. д. Когда же переходят к интерпретации результатов исследования, экспертиза не всегда может дать столь же безусловный ответ на такие, например, вопросы, как: свидетельствует ли факт изменения композиции в пользу переделки произведения, подтверждает ли разница материалов разновременность создания отдельных частей картины, означает ли разновременность произведения и подписи подделку последней или неподлинность самой вещи. Эффективность экспертизы зависит, конечно, от умения извлечь из объекта исследования максимально полные сведения и, наконец, правильности их интерпретации. Практика показывает, что в большинстве случаев эмпирически можно установить факт подделки художественного произведения. Однако если таким путем нельзя доказать фальсификацию, это еще не является доказательством подлинности произведения.
Один из видов экспертизы, который довольно хорошо известен магистрантам реставрационного направления, проводится для определения сохранности произведения, выявления подлинных участков живописи, прочтения трудноразличимых надписей на произведении, определения аутентичности подписей и дат на картинах. К этому же виду экспертизы принадлежат определение материалов, примененных при создании произведения, выяснение их химического состава. В результате такой экспертизы на основании определения состава материала, расшифрованной надписи, выявленной подписи и т. п. могут быть установлены примерная дата или место создания произведения, решен вопрос о его подлинности; иногда такая экспертиза может привести к атрибуции или переатрибуции произведения, хотя первоначально это и не являлось ее целью.

Идентификационная экспертиза, как следует из ее названия, напротив, предполагает обязательный материал для сопоставления и отождествления. Причем в данном случае речь идет об установлении тождества индивидуально-определенного предмета, чем идентификационная экспертиза принципиально отличается от идентификации материалов (например пигментов) , используемой в экспертизе первого рода.
В ходе идентификационной экспертизы происходит отождествление признаков исследуемого произведения с признаками других, бесспорно подлинных, принадлежащих определенному автору, школе, эпохе. Иными словами, такая экспертиза в конечном итоге сводится к установлению тождественности отдельных признаков разных объектов исследования. В задачу идентификационной экспертизы входит установление ранее неизвестных фактов, доказывающих, что данное произведение является оригиналом, копией или подделкой.
Задача состоит в определении признаков, характеризующих тождество. Произведениям искусства каждой школы присущи в рамках определенной эпохи некоторые общие признаки, которые не исключают наличия признаков индивидуальных, характерных для картин отдельных мастеров. Причем эти признаки меняются в зависимости от периодов их творчества и

от сюжета (например, портрет может не содержать всех признаков, присущих пейзажу или натюрморту того же мастера). Поэтому в одной картине никогда не будут собраны все признаки, присущие произведениям данного художника. Вместе с тем в каждом произведении большого мастера независимо от жанра число характерных визуально устанавливаемых признаков всегда значительно больше, чем в картине рядового художника. При этом число признаков, необходимых и достаточных для установления подлинности произведения крупного мастера, всегда меньше, чем для второстепенного. Именно благодаря этому опытный знаток и производит «молниеносное» определение неизвестной картины крупного живописца и теряется перед произведением рядового мастера. Однако эти же признаки в подделке или копии приводят к ошибке в атрибуции.

Кроме комплекса визуально устанавливаемых признаков, произведениям присущ целый ряд скрытых признаков — определенный химический состав материалов, внутренняя структура произведения и т. д. При идентификационной экспертизе в основе разрешения вопроса о тождестве и лежит сравнение совокупности этих признаков. Иначе говоря, идентификационная экспертиза — это сравнительное исследование признаков, которые можно наблюдать непосредственно или изучать с помощью специальных методов. Следовательно, в процессе идентификации мы отождествляем не сами предметы, а отдельные признаки предмета (свойства и природу материала, почерк художника и т. д.), то есть устанавливаем, в конечном итоге, их принадлежность одному мастеру. Это так называемое «отождествляющее сравнение по отображению» имеет свою специфику.

В процессе идентификационной экспертизы, помимо устанавливаемого объекта (неизвестного художественного произведения, которое предстоит определить) и устанавливающих объектов (основы, грунта, пигментов, почерка мастера, подписи и т. д.), от правильного выбора которых во многом зависят выводы экспертизы, при идентификации по отображению появляется потребность еще в одной категории объектов — сравнительных образцах — предметах, заведомо содержащих (отображающих) свойства проверяемых (устанавливаемых) объектов и используемых для сравнения с аналогичными устанавливающими объектами. К образцам для сравнения предъявляются два основных требования: несомненность происхождения от проверяемого объекта и сопоставимость с соответствующими устанавливающими объектами.

Нужно иметь в виду, что вопрос о сопоставимости разрешается в зависимости от характера устанавливаемого и устанавливающего объектов. Правильное решение вопроса о пригодности или достаточности образцов сравнения является одной из важных предпосылок успешной идентификации. Следовательно, задача идентификационной экспертизы, исходящей из того, что художник на каждом, действительно принадлежащем ему произведении оставляет свидетельства его подлинности, заключается в том, чтобы с той или иной степенью легкости их обнаружить.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Фотофиксация в реставрации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачеты 1
аудиторные занятия	32	
самостоятельная работа	40	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
Преподаватель, Лихачев В.Э. _____

Рабочая программа дисциплины
Фотофиксация в реставрации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Данный курс предназначен для ознакомления студентов со специальным фотографированием произведений искусства. Дает студентам-реставраторам возможность ознакомиться с основами теории фотографического процесса и дать серьёзные практические навыки в проведении документирующих реставрационный процесс съёмок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Художественный опыт в историческом контексте
2.1.2	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.3	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4	Реставрационно-проектная документация
2.1.5	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.1.6	История, теория и методика реставрации
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2.2	История, теория и методика реставрации
2.2.3	Реставрационно-проектная документация
2.2.4	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.5	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.2.6	Химическая экспертиза живописи
2.2.7	Художественный опыт в историческом контексте
2.2.8	Аналитический разбор в живописи
2.2.9	Атрибуция произведений искусства
2.2.10	Методика научных исследований
2.2.11	Производственная практика, технологическая
2.2.12	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13	Производственная практика, преддипломная
2.2.14	Цифровые технологии реставрации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность к системному подходу в оценке категории сохранности объекта материальной культуры, к выбору оптимальной модели консервационных и реставрационных мероприятий

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-1: Знает: логику построения реставрационного процесса как целостной концептуальной системы; международную профессиональную реставрационную терминологию; правила и приемы проведения фотофиксации применительно к произведениям живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основы фотографии; базовые методы и технологические особенности реставрационной практической деятельности
ИД-2.ПК-1: Умеет: распознавать, исследовать и описывать технологические особенности произведений живописи; применять необходимые методики в реставрационном процессе, исходя их конкретного реставрационного задания;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выполнять обмерные работы на объекте культурного наследия; выполнять фотосъемку; отслеживать изменения памятников в разных отрезках времени и фиксировать их.
ИД-3.ПК-1: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть способностью грамотно оценивать ситуацию, принимать верные решения для выполнения поставленной задачи; методами фотофиксации объекта культурного наследия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов и тем /вид занятия/**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в историю фотографии		
1.1	1. История реставрационного дела в России. . Появление фотографии в реставрации, как обязательный элемент отслеживания всех этапов реставрационного процесса памятников изобразительного искусства. /Пр/	1	1
	Раздел 2. Физико-химические основы фотографического процесса		
2.1	1. Свет, его природа, свойства. Виды отражения и преломления света. Цветовая температура и распределение лучистой энергии по спектру. Мощность светового потока. Яркость и освещённость. Химические действия света, светочувствительные материалы, необходимые для аналоговой фотографии. Общие принципы формирования цифрового изображения. /Пр/	1	1
	Раздел 3. Характеристики негативного и цифрового изображения		
3.1	1. Зернистость и цифровые шумы. Оптическое разрешение и разрешение цифровое. Понятие пикселя. Яркость и контрастность. Цифровая и аналоговая печать. Требования к фотопечати для реставрационной документации. /Пр/	1	2
	Раздел 4. Оптика в фотографии		
4.1	1. Глаз, как оптическая система. Зрительное восприятие объективной действительности. Получение оптического изображения объекта при помощи камеры обскуры. Недостатки реальных современных оптических систем. Фотографические объективы, их характеристики и классификации. Светосила объектива, фокусное расстояние. Светофильтры. /Пр/	1	2
	Раздел 5. Современные фотокамеры: цифровые и плёночные		
5.1	1. Общая классификация. Основные Элементы строения. Достоинства и недостатки зеркальных и дальномерных камер, плёночных и цифровых. Правила работы с фотографическими камерами и уход за ними. /Пр/	1	4
5.2	2. Фотофиксация объекта культурного наследия с использованием цифрового фотоаппарата. /Ср/	1	4
	Раздел 6. Естественное и искусственное освещение		
6.1	1. Классификация искусственного освещения. Осветительные приборы и способы освещения: направленный свет; рассеянный свет. /Пр/	1	4
	Раздел 7. Основы съёмочного процесса		
7.1	1. Экспозиция. Диапазон передаваемых яркостей и проблемы контраста. Режимы замера экспозиции. Программные режимы современных фотоаппаратов. Экспокоррекция. Баланс белого при цифровой фотофиксации. Использование гистограммы при цифровой съёмке. Дополнительное съёмочное оборудование /Пр/	1	2
7.2	2. Самостоятельная настройка фотоаппарата к процессу съёмки /Ср/	1	8
	Раздел 8. Особенности реставрационной фотофиксации		
8.1	1. Схемы постановки студийного света. Кадрирование. Макросъёмка. /Пр/	1	2
8.2	2. Постановка студийного света. Съёмка. /Ср/	1	8
	Раздел 9. Фототехнические виды спецсъёмок произведений искусства		

9.1	1. Фотофиксирование проводят на каждом этапе реставрационного процесса с приложением в кадре масштабной линейки. А. До реставрации. Фотографируют общий вид лицевой стороны памятника. Если произведение ДПИ состоит из нескольких деталей, фотографируют и общий вид, и вид каждой детали (части). Наиболее разрушенные участки фотографируют дополнительно в косом освещении для выявлении рельефа поверхности. Дополнительно фотографируют и миниатюрное письмо в клеймах, в системе изображения; личное письмо до раскрытия; участки с мелкими утратами красочного слоя до раскрытия. Оборот памятника фотографируют в том случае, когда оно имеет какие-либо особенности, а также перед произведением необходимых реставрационных вмешательств. При особенностях разрушения основы памятник может быть сфотографирован с торцов и т. п. Б. В процессе реставрации. 1. В процессе укрепления. Памятник фотографируют с лицевой стороны с заменённой профилактической заклейкой с пробным укреплением. После укрепления фотографируют общий вид и те фрагменты, которые фотографировали до реставрации. 2. В процессе раскрытия. Фотографируют общий вид : а) с пробным утоньшением защитного покрытия, с утоньшением защитного покрытия на половине поверхности; причём не полагается делить изображение ровно пополам, но на 1/3 или 2/3 поверхности; после утоньшения защитного покрытия; б) с пробным удалением первого слоя записи, с пробным послойным удалением нескольких слоев записи (в зависимости от условий и последовательности раскрытия); с удалением записи на половине изображения; после удаления записи с авторской живописи; после довыборки; после удаления записей со вставок; после удаления вставок с гнилым левкасом; с оставленным контрольным участком; причём дополнительно фотографируют наиболее ответственные (по сохранности, по композиции) фрагменты, надписи (киноварные - с зелёным фильтром), пробные удаления защитного покрытия, записи - как в процессе, так и после раскрытия с соблюдением одного масштаба для одного и того же фрагмента; в) после нанесения и отшлифовки реставрационного грунта фотографируют общий вид памятника и общие виды деталей складня, киота, врат и т. д. В. После реставрации. Памятник фотографируют с покрытой лаком поверхностью. Кроме общего вида, фотографируют те же фрагменты, что фиксировали до и в процессе раскрытия. Если памятник имеет историко-художественное значение, а также иконографические особенности (то есть детали архитектуры, необычные сопутствующие изображения, особенности одежд), их фотографируют дополнительно, как и фрагменты личного письма - независимо от наличия снимков тех же фрагментов до реставрации. Фиксируют также особенности начертания надписей, датирующие надписи, орнаменты; обороты памятника после реставрации, надписи на оборотах. С целью выявления характера письма, особенно на произведениях с миниатюрными изображениями, производят макросъёмки отдельных деталей /Пр/	1	2
	Раздел 10. Подготовка фотографического оригинала к печати		
10.1	1. Фотографии для реставрационной документации выполняют на глянцевой бумаге размером 18х24 см. /Пр/	1	2
	Раздел 11. Создание реставрационной фотодокументации		

11.1	1. Полученные фотографии монтируют в паспарту, при этом фотографии ни в коем случае не наклеивают на бумагу, а вставляют в специально сделанные прорези так, чтобы фотографию всегда можно было вынуть из паспарту. Паспарту с фотографиями склеивают в "гармошки" (не больше шести на одной "гармошке") . При небольшом количестве фотографий их можно монтировать на отдельные листы, которые последовательно нумеруют, приводя на каждом из них сведения, рекомендованные ниже. На "гармошке" фотографии монтируют следующим образом: последовательно - все фотографии лицевой стороны иконы. Отдельно - все фотографии оборота иконы. Каждый вид фотографии фрагмента монтируют отдельно. Например, фотографии лика: 1. До реставрации. 2. После проведения консервационных работ. 3. После утоньшения олифы/лакового слоя. 4. После удаления первого слоя записи. 5. После удаления вставок поновительского грунта. 6. После восполнения утрат грунта. 7. После реставрации.) Отдельно монтируют фотографии каждого из клейм во всех реставрационных процессах. Например: На первом листе "гармошки" с лицевой стороны указывают следующие сведения: - название памятника, время его создания; - название музея (полностью); - инвентарный номер памятника в музее, размер в см; - порядковый номер произведения ДПИ по книге поступлений реставрационного учреждения или отдела; - подпись под фотографией в определённой стадии реставрации; - реставратор; - руководитель. Под каждой фотографией на паспарту вписывают название процесса ("До реставрации", "В процессе реставрации". И более детально, то есть: "После проведения консервационных работ", "После утоньшения олифы/лакового слоя" и т. д.), справа обязательно обозначают порядковый номер негатива. Смонтированные фотографии вместе с паспортом сдают в архив того учреждения, где проводилась реставрация. /Пр/	1	2
	Раздел 12. Невидимый свет		
12.1	1. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение /Пр/	1	4
12.2	2. Настройка ультрафиолетового излучения для фотофиксации; настройка инфракрасного излучения для фотофиксации. /Ср/	1	8
	Раздел 13. Практическая съемка		
13.1	1. Фотофиксация объектов культурного наследия /Пр/	1	4
13.2	2. Фотофиксация объектов культурного наследия /Ср/	1	2
	Раздел 14. Практическая съемка		
14.1	1. Фотофиксация объектов культурного наследия /Ср/	1	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Фрост Л., Разуваева М. В.	Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере: учебное пособие	М.: Арт-Родник, 2006	
Л.1.2	Мураховский В. И., Симонович С. В.	Секреты цифрового фото: научное издание	СПб.: Питер, 2006	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Сединин, В. И., Журов, Г. И., Погребняк, Е. М.	Основы современной цифровой фотографии: учебное пособие	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016	http://www.iprbookshop.ru/69548.html
Л.1.4	Дэйли Т., Семчишина Н. М.	Основы фотографии.: учебное пособие	М.: Арт-Родник, 2004	
Л.1.5	Бобров Ю. Г., Бобров Ф. Ю.	Консервация и реставрация станковой темперной живописи: учебное пособие	М.: Художественно-педагогическое изд-во, 2008	
Л.1.6	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи в России: развитие принципов и методов: к изучению дисциплины	Л.: Художник РСФС□, 1989	

1. Бородов, В. Е. Основы реконструкции и реставрации. Фиксация и обмеры : учебное пособие / В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 103 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/23045.html

2. Катунин, Г. П. Компьютерные технологии в фотографии. Усиление резкости цифровых изображений : учебное пособие для СПО / Г. П. Катунин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 375 с. — ISBN 978-5-4488-1350-4, 978-5-4497-1564-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118466.html

3. Молочков, В. П. Основы цифровой фотографии / В. П. Молочков. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 187 с. — ISBN 978-5-4486-0504-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79712.html

4. Мураховский, В. И. Секреты цифрового фото : научное издание / В. И. Мураховский, С. В. Симонович. - СПб. : Питер, 2006. - 144 с. : ил.

5. Надеждин, Н. Я. Введение в цифровую фотографию : учебное пособие / Н. Я. Надеждин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 281 с. — ISBN 978-5-4497-0928-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102008.html

6. Петров, В. А. Практическая реставрация икон : учебное пособие / В. А. Петров. - М. : Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012. - 123 с. + 8 л. ил.7.

7. Розов, Г. Д. Как снимать: Искусство фотографии : учебное пособие / Г. Д. Розов. - М. : АСТ ; [Б. м.] : Астрель, 2011. - 415 с. : ил.

8. Савельева, А. С. Искусство фотографии : учебное пособие для студентов вузов / А. С. Савельева, А. А. Пацукевич. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-7937-1801-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102625.html

9. Фрост, Ли. Цифровая фотография. Обработка фотоснимков на домашнем компьютере : учебное пособие / Л. Фрост ; пер. М. В. Разуваева. - М. : Арт-Родник, 2006. - 160 с. : цв. ил.

10. Яштолд-Говорко, В. А. Фотосъемка и обработка: Съемка, формулы, термины, рецепты : учебное пособие / В. А. Яштолд-Говорко. - 4-е изд., сокр. - М. : Искусство, 1977. - 343 с. : ил.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Единое окно доступа к информационным ресурсам	http://window.edu.ru/
Э2	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Лаборатория Касперского
6.3.1.2	Microsoft Office
6.3.1.3	Photoshop
6.3.1.4	Adobe Photoshop Lightroom

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

6.3.2.2	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
6.3.2.3	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
Кинозал	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
Зал Генриха	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья)
С-229	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Фотофиксирование проводят на каждом этапе реставрационного процесса с приложением в кадре масштабной линейки.
А. До реставрации.
Фотографируют общий вид лицевой стороны памятника. Если произведение раскрыто или состоит из нескольких деталей, фотографируют и общий вид каждой детали (части).
Наиболее разрушенные участки фотографируют дополнительно в косом освещении для выявления рельефа поверхности.
Тыльную сторону памятника фотографируют в том случае, когда оно имеет какие-либо особенности, а также перед произведением необходимых реставрационных вмешательств.
При особенностях разрушения памятник может быть сфотографирован с торцов и т. п.
Б. В процессе реставрации.
В. В процессе укрепления.
Произведение искусства фотографируют с лицевой стороны с заменённой профилактической заклейкой с пробным укреплением. После укрепления фотографируют общий вид и те фрагменты, которые фотографировали до реставрации.
Г. В процессе раскрытия. Фотографируют общий вид памятника:
а) с пробным удалением потемневшего лакового слоя/поздних наслоений, с удалением поздних наслоений на половине поверхности; причём не полагается делить изображение ровно пополам, но на 1/3 или 2/3 поверхности; после удаления поздних наслоений;
б) с пробным удалением первого слоя записи, с пробным послойным удалением нескольких слоев записи (в зависимости от условий и последовательности раскрытия); с удалением записи на половине изображения; после удаления записи с авторской живописи; после довыборки прописей; после удаления записей со вставок; после удаления вставок с гнилым левкасом; с оставленным контрольным участком; причём дополнительно фотографируют наиболее ответственные (по сохранности, по композиции) фрагменты, надписи (киноварные - с зелёным фильтром), пробные удаления лакового покрытия, записи - как в процессе, так и после раскрытия с соблюдением одного масштаба для одного и того же фрагмента;
в) после нанесения и отшлифовки реставрационного грунта фотографируют общий вид произведения и общие виды деталей и т. д.
Д. После реставрации.
Памятник фотографируют с покрытой лаком поверхностью. Кроме общего вида, фотографируют те же фрагменты, что фиксировали до и в процессе раскрытия.
Если памятник имеет историко-художественное значение, а также иконографические особенности (то есть детали архитектуры, необычные сопутствующие изображения, особенности одежд), их фотографируют дополнительно, как и фрагменты личного письма - независимо от наличия снимков тех же фрагментов до реставрации.
Фиксируют также особенности начертания надписей, датирующие надписи, орнаменты; обороты икон после реставрации, надписи на оборотах.
С целью выявления характера письма, особенно на произведениях с миниатюрными изображениями, производят макросъёмки отдельных деталей

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Техника и технология масляной живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 24

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	24	24	24	24
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
профессор, Лещинский К.В.;переподаватель, Березина А.С. _____

Рабочая программа дисциплины
Техника и технология масляной живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Изучение техники живописи, как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе развития.
1.2	Рассматриваются различные виды живописных техник, их история и применение в настоящее время. Изучаются
1.3	и сравниваются школы живописи и живописные приемы, применявшиеся старыми мастерами.
1.4	Целью данной дисциплины является подготовка реставратора-профессионала широкого профиля,
1.5	способного выполнять художественную реставрацию на высоком уровне и при необходимости —
1.6	реконструкцию утраченных фрагментов произведения искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Аналитический разбор в живописи
2.1.2	История, теория и методика реставрации
2.1.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.4	Копирование классических образцов живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Атрибуция произведений искусства
2.2.2	Копирование классических образцов живописи
2.2.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.4	Научные исследования объектов реставрации

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-4: Знает: современные мировые тенденции в области реставрации, особенности применения материалов и методик исследования объектов реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ
ИД-2.ПК-4: Умеет: аргументировать применение тех или иных методик и материалов в реставрации произведений живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - анализировать необходимость в применении той или иной методики; - применять различные методики для консервационных и реставрационных работ
ИД-3.ПК-4: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: - навыками по применению методики для консервационных и реставрационных работ; - навыками применения различных материалов и адгезивов, используемых для консервационных и реставрационных работ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Технология станковой масляной живописи		
1.1	Основы для живописи - дерево; - ДСП и ДВП; - пергамент, бумага, картон; - металл; - ткань /Лек/	2	8

1.2	Грунты - клеевые грунты; - масляные грунты; - полумасляные грунты; - эмульсионные грунты; - казеиновые грунты /Лек/	2	2
1.3	Адгезия и способы ее улучшения /Пр/	2	6
1.4	Пигменты - минеральные пигменты натурального происхождения; - минеральные пигменты искусственного происхождения; - органические пигменты натурального происхождения; - органические пигменты синтетического происхождения; - составные пигменты; - наполнители в красках /Лек/	2	2
1.5	Связующие материалы, масла, смолы и лаки /Лек/	2	2
1.6	1. Изучение различных видов пигментов (на примере природных ископаемых и в виде перетертого порошка) 2. Перетирание пигментов. Пример приготовления масляных красок на основе льняного масла /Пр/	2	2
1.7	1. Приготовить подрамник к натяжке холста, натянуть холст. 2. Выполнить первую и вторую проклейки холста. /Ср/	2	8
1.8	Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка выполненных заданий по самостоятельной работе. /Ср/	2	8
	Раздел 2. Школы и методы станковой живописи		
2.1	Основные техники станковой живописи - энкаустика; - темпера; - масляная живопись /Лек/	2	2
2.2	Школы и методы станковой живописи - Византийская школа; - Старая итальянская школа; - Старая фламандская школа живописи (Нидерландская школа); - Итальянская школа живописи (Поздняя итальянская школа); - Фламандская школа живописи (Поздняя фламандская школа); - Академизм; - А-ля прима (Алла прима) /Пр/	2	8
2.3	Приготовление и нанесение масляного грунта на холст /Пр/	2	8
2.4	Загрунтовать холст. Сделать правильную межслойную обработку каждого слоя перед нанесением нового. /Ср/	2	8
2.5	Проверка конспектов, групповое обсуждение пройденных тем. Проверка выполненных заданий по самостоятельной работе. /Пр/	2	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью: методические указания	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21602.html
Л.1.2	Вибер Ж.	Живопись и ее средства: к изучению дисциплины	М.: Зеленый крест, 1991	

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.3	Лещинский К. В., Березина А. С.	Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись: Учебно-методическое пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализации "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)": учебно-методический комплекс	СПБ.: СПГХПА, 2019	

1. Алексеев, Ю. В. (Алюрви). Технология живописи. Природные связующие материалы и растворители для живописи. Секреты ремесла живописи (справочник для художников) / Ю. В. Алексеев. - М. : АРТ-Алюрви, 2010. - 224 с.

2. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи : учебное пособие / А. Б. Алешин ; Российская академия художеств Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. - М. : Художественная школа, 2013. - 223 с. : ил + 39 л.: цв. ил.

3. Киплик, Д. И. Техника живописи : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - Москва : Шевчук В., 2011. - 501, [1] с. : ил Техника живописи / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. - 502 с. : ил.

4. Коробов, В. А. Методика укрепления масляной живописи на металлических основах составом на основе чесночного сока (модифицированного) : учебно-методический комплекс / В. А. Коробов, О. Г. Новикова ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 14 с.

5. Кудрявцева, Т. И. Живописный этюд: выполнение учебных заданий на основе изучения стилистических особенностей изобразительного искусства : учебно-методическое пособие для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн 54.03.02. ДПИ и народные промыслы 54.05.01. МДИ 54.05.02. Живопись 54.05.03. Графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА; Мин. обр. и науки РФ. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. : ил.

6. Кудрявцева, Т. И. Конструктивный натюрморт: Методика выполнения задания по дисциплине "Живопись" : [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн, 54.03.02. ДПИ и народные промыслы, 54.05.01. МДИ 54.05.02. Живопись, 54.05.03. Графика / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА; Мин. обр. и науки РФ. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПГХПА, 2017. - 72 с. : ил.

7. Лещинский, К. В. Копирование произведений искусства. Станковая масляная живопись: Учеб.-метод. пособие по специальности 54.05.02 Живопись, специализации "Художник-реставратор (станковая масляная живопись)" : учебно-методический комплекс / К. В. Лещинский, А. С. Березина ; СПГХПА; Каф. живописи и реставрации. - СПб. : СПГХПА, 2019. - 51 с. : ил.

8. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М. Никитин. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-9729-0613-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115216.html

9. Шараборин, Е. А. Основы живописи: Учебно-методическое пособие для направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств / Е. А. Шараборин; Кафедра живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2020. - 43 с. : ил. + online.

10. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94865.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.2	Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и конференции . [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsekonkursy.ru
6.3.2.3	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.4	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основное содержание дисциплины «Техника и технология масляной живописи» излагается в процессе лекционных занятий, которые составляют теоретическую основу курса.

Студенты ведут конспекты, что позволяет им легче и глубже усвоить материал. Дальнейшее изучение дисциплины проводится в рамках семинарских занятий, во время которых происходит закрепление пройденного. Учащиеся знакомятся со списком рекомендуемой литературы и другими информационными источниками, которые помогают взглянуть на предмет более широко.
Затем следует практическая часть, во время которой студенты осваивают на практике применение различных материалов. Последовательно рассматриваются все стадии создания произведения, от подготовки основы до покрытия лаком. В результате проводимых практических занятий студенты повышают уровень своего мастерства, получают навыки, необходимые не только в художественном творчестве, для создания собственного произведения, но и для применения в профессиональной реставрационной практике. Освоив технику старых мастеров, художник-реставратор способен выполнять сложные расчистки картин от записей и мастерски восполнять живопись в местах утрат, и, при необходимости, создавать реконструкции.

Требования к конспекту:
Конспект необходимо писать в отдельной тетради, каждая новая тема должна начинаться с новой страницы. Визуальные средства, такие как схемы, символы и таблицы, будут очень полезны для освоения данной дисциплины и дальнейшего выполнения самостоятельных заданий.

Методические рекомендации по организации практической и самостоятельной работы

Выбираются лучшие дипломные копии, выполненные студентами разных лет и хранящиеся на кафедре живописи и реставрации. Цель: закрепить на практике знания, полученные в период освоения теоретического курса техники живописи.
1. Аналитический и технологический разбор копии из мастерской.
2. Подготовка основы. Подбор материалов для работы. Если картина написана на холсте, заказываем раздвижной подрамник со скосом, фаской и клинками. Выбираем холст по фактуре близкий к авторскому (желательно лен 100%, с минимальным количеством узлов и утолщений нитей). Измеряем диагонали подрамника, фиксируем соединение планок подрамника в шип по всем четырем углам (с тыльной стороны). Натягиваем холст без перетяжек, равномерно, следя за тем, чтобы нити шли параллельно планкам подрамника (Ил. 1).
Особенности проклейки холста под масляный грунт:
первая проклейка 5% раствором осетрово-медового клея студнем;
вторая проклейка 5% раствором осетрово-медового клея жидким, теплым, с добавлением мела. Мел выполняет роль пластификатора (на 200 мл клея 5 г мела).
3. Выбираем рецептуру грунта и делаем первую проклейку холста. Если холст редкий, крупнозернистый, перед проклейкой поднимаем ворс щеткой или наждачной бумагой. После высыхания первой проклейки удаляем фиксаторы планок подрамника, срезаем узлы и утолщения нитей, слегка обрабатываем поверхность наждачной бумагой. Наносим вторую проклейку согласно выбранной рецептуре. После высыхания наносим необходимое количество слоев грунта (Ил. 2–4). Каждый слой после высыхания обрабатываем соответствующим образом. Если грунт многослойный, то первый слой лучше исполнять быстросохнущей кроющей краской (умбра жженая, умбра натуральная, наносится мастихином «под нож»), все последующие слои выполняются нужным колером с межслойной обработкой, наносятся кистью (щетина), выравниваются веерной или мягкой редкой кистью (белка, колонок).
Если картина написана на деревянной основе, мы можем быстро сделать имитацию доски из оргалита или очень гладко загрунтовать холст, полностью перекрыв его фактуру. Оргалит надо тщательно обработать.

Для интеллектуального и культурного саморазвития студентам рекомендуется периодически посещать Государственный Эрмитаж, Русский Музей и другие музеи Санкт-Петербурга (ознакомление с постоянной экспозицией и временными выставками).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Техника и технология темперной живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 24

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	24	24	24	24
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
доцент, Лельчук А.И. _____

Рабочая программа дисциплины
Техника и технология темперной живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью данной научной дисциплины является ознакомление студентов с техникой живописи старых мастеров и живописными материалами, как современными, так и отошедшими в прошлое. Знание техники живописи дает художнику возможность не только создавать долговечные произведения, но и наилучшим образом использовать эти знания в живописных приемах и при реставрации произведений искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Химическая экспертиза живописи
2.1.2	Прикладные естественно-научные методы исследования в реставрации живописи
2.1.3	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.1.4	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Аналитический разбор в живописи
2.2.2	Копирование классических образцов живописи
2.2.3	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.4	Техника и технология масляной живописи
2.2.5	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.6	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.2.7	Производственная практика, преддипломная
2.2.8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-4: Знает: современные мировые тенденции в области реставрации, особенности применения материалов и методик исследования объектов реставрации;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать разнообразные техники и технологии применяемые в темперной живописи, как традиционные так и современные
ИД-2.ПК-4: Умеет: аргументировать применение тех или иных методик и материалов в реставрации произведений живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь использовать профессиональные инструменты; самостоятельно изготавливать необходимые для реставрации технологические приспособления
ИД-3.ПК-4: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыком самостоятельного приготовления темперной краски, составления необходимых адгезивов, приготовлением клеев нужной процента

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы под живопись		
1.1	Различные виды основ под живопись, дерево, холст, металл. Их свойства. Изучение их характеристик /Лек/	2	4
1.2	Холст Подрамник Характеристика и цель применения. /Пр/	2	2
1.3	Деревянные основы Характеристика, положительные качества, недостатки /Пр/	2	2

	Раздел 2. Грунты		
2.1	Типы грунтов: По связующему По цвету По типу наполнителя. /Лек/	2	2
2.2	Провести сравнительный анализ грунтов. /Ср/	2	2
2.3	Достоинства и недостатки клеевых грунтов. Способ приготовления. /Лек/	2	2
2.4	Характеристика, свойства, достоинства и недостатки масляных грунтов. Способ приготовления. /Пр/	2	4
2.5	Приготовить масляный грунт и загрунтовать картон под живопись. /Пр/	2	2
	Раздел 3. Цветные грунты и имприматура.		
3.1	Причины и цели применения цветных грунтов и имприматур, время возникновения, способ нанесения. /Пр/	2	2
3.2	Техника лепных и рельефных грунтов, время возникновения, технология изготовления. /Пр/	2	2
3.3	Технология натяжения холста на подрамник. /Пр/	2	2
	Раздел 4. Пигменты, краски, связующее.		
4.1	Минеральные (натуральные и искусственные), органические (натуральные и искусственные). /Лек/	2	2
4.2	Масляные краски (история их возникновения), работа с масляными красками. /Лек/	2	2
4.3	Связующие вещества художественных красок (воск, клеевые связующие, желток, синтетические вещества) /Пр/	2	2
4.4	Масла (цель применения, способы нанесения) Характеристика, свойства. /Ср/	2	2
	Раздел 5. Система лаков и разбавителей		
5.1	Лаки, смолы, основные характеристики, способы нанесения. /Лек/	2	2
5.2	Эфирные масла, летучие скипидары (способы применения и нанесения). /Лек/	2	2
5.3	Лаки на палитру, характеристика, цель применения, достоинства и недостатки Межслойные лаки, цель и способы применения и характеристика Лаки для лессировок, характеристика, способы применения. /Ср/	2	4
5.4	История лаков. /Ср/	2	4
	Раздел 6. Техника и технология древнерусской иконы		
6.1	Изготовление доски (материал, форма, шпонки) /Пр/	2	4
6.2	Паволока, нанесение на доску, функция паволоки. /Пр/	2	2
6.3	Левкас (способ изготовления, способ нанесения на основу) /Пр/	2	2
6.4	Способы перевода рисунка на основу. /Ср/	2	2
	Раздел 7. Техника написания иконы темперными красками.		
7.1	Способы нанесения сусального золота на левкас.(полимент, мордан, животный клей). /Пр/	2	2
7.2	Приготовление темперных красок. Первый слой живописи (роскрышь) /Пр/	2	2
7.3	Раскрытие основных тонов иконы. Личное письмо. /Пр/	2	2
7.4	Разделка сусальным золотом одежд и архитектуры (ассист). /Ср/	2	6
7.5	Нанесение защитного слоя лака (олифление). /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Большакова А. В.	Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для направления подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной живописи; для специальности 54.05.02 Живопись, специализация - художник-реставратор (темперная живопись), художник-реставратор (станковая масляная живопись): учебно-методический комплекс	СПБ.: СПГХПА, 2018	
Л.1.2	Бобров Ю. Г., Бобров Ф. Ю.	Консервация и реставрация станковой темперной живописи: учебное пособие	М.: Художественно-педагогическое изд-во, 2008	
Л.1.3	Филатов В.В.	Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация: учебное пособие	М.: Искусство, 1961	
Л.1.4	Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись: учебное пособие для вузов	Москва: Академический проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/110049.html
Л.1.5	Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов	Москва: Академический Проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Л.1.6	Виннер А.В.	Материалы живописи. Масло, акварель, гуашь, темпера. клеевые краски: учебное пособие	М.: Искусство, 1954	
Л.1.7	Киплик Д.И.	Техника живописи: в 5 вып.	Л.: Изд-во Акад. Художеств, 1925	
Л.1.8	Филатов В. В.	Реставрация станковой темперной живописи: учебник для художественных училищ	М.: Изобразительное искусство, 1986	
Л.1.9	Алешин, А. Б., Бобров, Ю. Г., Брегман, Н. Г., Зверев, В. В., Красилин, М. М., Лифшиц, Л. И., Масленицына, С. П., Маслов, К. И., Мокрецова, И. П., Ребрикова, Н. Л., Федосеева, Т. С., Фирсова, О. Л., Халтурин, Ю. А., Шестопалова, Л. В., Яхонт, О. В., Фирсова, О. Л., Шестопалова, Л. В., Лифшица, Л. И., Трезвова, А. В.	Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы: учебное пособие	Москва: Академический Проект, 2015	http://www.iprbookshop.ru/60360.html
Л.1.10	Петров В. А.	Практическая реставрация икон: учебное пособие	М.: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012	

1. Бобров, Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учебное пособие / Ю. Г. Бобров. - М. : Художественно-педагогическое изд-во, 2008. - 128 с. : ил.

2. Васильев, А. В. Учебная практика (копийная). Техника и технология древнерусской иконописи: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство", специализация "Художник монументально-декоративного искусства (живопись)". Ч. 2 / А. В. Васильев ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра монументально-декоративной живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 60 с. : ил. + on-line

3. Киплик, Д. И. Техника живописи : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - Москва : Шевчук В., 2011. - 501, [1] с. : ил Техника живописи / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. - 502 с. : ил.

4. Клокова, Г. С. Реставрация произведений станковой темперной живописи : учебное пособие / Г. С. Клокова, О. В. Демина, А. В. Инденбом ; ПСТГУ, факультет церковных художеств, кафедра реставрации. - М. : ПСТГУ, 2016. - 239 с. : ил.

5. Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя красками): Учебно методическое пособие : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА, каф. живописи. - СПб. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил.

6. Никитин, А. М. Художественные краски и материалы : справочник / А. М. Никитин. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-9729-0613-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115216.html

7. Степурко, Т. А. Технология материалов для живописи и дизайна. Практикум : учебное пособие / Т. А. Степурко. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 212 с. — ISBN 978-985-7234-16-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100394.html

8. Филатов, В. В. Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация : учебное пособие / В. В. Филатов. - М. : Искусство, 1961. - 222 С. : ил.

9. Шараборин, Е. А. Основы живописи: Учебно-методическое пособие для направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств / Е. А. Шараборин; Кафедра живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2020. - 43 с. : ил. + online.

10. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2020. — 143 с. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94865.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.2	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.3	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.4	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.5	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.6	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.7	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.8	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.9	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL:http://fabergemuseum.ru/

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина техника и технология темперной живописи построена по принципу изучения различных материалов и техник

живописи.
Студенты подробно узнают рецепты приготовления различных грунтов, способы их нанесения на основу под живопись. На практике студенты натягивают холст на подрамник, готовят грунт по предложенному рецепту под контролем педагога и грунтуют холст.
Изучают пигментный состав и рецепты приготовления различных красок. На практике учатся перетирать пигменты с желтковой эмульсией для приготовления яичной темперы. Для этого необходимо иметь в мастерской мраморную или стеклянную плиту, курант и пигменты с мастихином. Полученные темперные краски могут храниться в холодильнике несколько недель. На практике студенты узнают этапы создания темперной иконы от техники приготовления деревянной доски до работы с красками. Специальным заданием идет нанесение левкаса на небольшую доску и выполнения фрагмента иконы приготовленными темперными красками.
Отдельным разделом выделено изучение техник и технологий живописи различных художественных школ. Проводится сравнительный анализ техник живописи на примере отдельно взятых произведений художников.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Техника и технология монументальной живописи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра живописи и реставрации**

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 24

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	24	24	24	24
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
доцент, Платова И. А.;Преподаватель, Кривулько Т. А. _____

Рабочая программа дисциплины
Техника и технология монументальной живописи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра живописи и реставрации

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Злобин Александр Константинович

Заведующий выпускающей кафедры
_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения дисциплины является изучение и освоение на практике многообразных техник и технологических особенностей монументальной живописи в историческом аспекте для применения полученных знаний в процессе реставрационной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Аналитический разбор в живописи
2.1.2	Атрибуция произведений искусства
2.1.3	История, теория и методика реставрации
2.1.4	Копирование классических образцов живописи
2.1.5	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.1.6	Техника и технология масляной живописи
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Аналитический разбор в живописи
2.2.2	Атрибуция произведений искусства
2.2.3	Копирование классических образцов живописи
2.2.4	Производственная практика, технологическая
2.2.5	Реставрация предметов изобразительного искусства
2.2.6	Техника и технология масляной живописи
2.2.7	История, теория и методика реставрации
2.2.8	Физико-химические методы в экспертизе живописи
2.2.9	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.2.10	Аналитический разбор в рисунке
2.2.11	Научные исследования объектов реставрации
2.2.12	Нормативно-правовое законодательство в реставрации
2.2.13	Производственная практика, проектная

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способность эффективно использовать материально-техническую базу реставрационных процессов, к проведению экспериментов по изучению современных материалов и технологий в реставрации

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ПК-4: Знает: современные мировые тенденции в области реставрации, особенности применения материалов и методик исследования объектов реставрации;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать виды и принципы работы различных реставрационных и живописных материалов, их применение.
ИД-2.ПК-4: Умеет: аргументировать применение тех или иных методик и материалов в реставрации произведений живописи;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь использовать необходимые знания для решения реставрационно-консервационных проблем, в соответствии со специфическими особенностями памятника.
ИД-3.ПК-4: Владеет: необходимыми навыками для разработки целостного проекта воссоздания произведения живописи;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть навыками аргументированного изложения предпринятых действий, продвинутым уровнем знаний в области применения реставрационных и живописных материалов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел дисциплины. Клеевые краски.		
1.1	Клеевая техника живописи. /Лек/	2	2

1.2	Виды оснований под живопись в клеевой технике. /Лек/	2	2
1.3	Подготовка и грунтовка оштукатуренных поверхностей и холста под клеевые краски. /Пр/	2	6
1.4	Приготовление колеров на основе глютиновых клеев. Приготовление глютиновых клеев из различного сырья. /Лек/	2	2
1.5	Приготовление колеров на основе глютиновых клеев. Приготовление глютиновых клеев из различного сырья. /Пр/	2	2
1.6	Приготовление колеров на основе растительных клеев. Приготовление клейстеров и отваров. /Пр/	2	4
1.7	Особенности связующих веществ для клеевой живописи /Лек/	2	2
1.8	Колера с добавлением казеиновой проклейки. /Пр/	2	4
1.9	Подготовка водных пигментных паст, заклеивание их выбранным клеевым связующим, составление колеров /Ср/	2	6
1.10	Копирование фрагмента клеевой живописи на штукатурном основании. /Ср/	2	4
1.11	Копирование фрагмента клеевой живописи на тканом основании (холст, миткаль). /Ср/	2	4
	Раздел 2. Раздел дисциплины. Фреска.		
2.1	Технология живописи в технике «Фреска» (buono fresko»). /Лек/	2	3
2.2	Грунты под фресковую живопись. /Лек/	2	2
2.3	Известь, ее гашение и подготовка известкового теста. Наполнители. Нанесение штукатурки, способы ее обработки и выравнивания. /Пр/	2	4
2.4	Составление казеино-известкового связующего. /Пр/	2	4
2.5	Приготовление гидравлического грунта. /Пр/	2	4
2.6	Подготовка кессона с применением одной из разновидностей исторических штукатурок. /Ср/	2	2
2.7	Копирование фрагмента живописи в технике «buono fresko». /Ср/	2	4
2.8	Технология живописи в технике «Фреска» (fresko secco») /Лек/	2	3
2.9	Составление темперного и/или клеевого связующего /Пр/	2	4
2.10	Копирование фрагмента живописи в технике фреска с последующими слоями, выполненными темперными, клеевыми или известковыми красками. /Ср/	2	4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Петров В. А.	Практическая реставрация икон: учебное пособие	М.: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2012	
Л.1.2	Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства: учебное пособие для вузов	Москва: Академический Проект, 2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Л.1.3	Бергер Э.	История развития техники масляной живописи: к изучению дисциплины	М.: ИЗОГИЗ, 1935	
Л.1.4	Смекалов, И. В., Шлеюк, С. Г.	Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью: методические указания	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013	http://www.iprbookshop.ru/21602.html
Л.1.5	Паррамон Х. М.	Как копировать шедевры живописи: к изучению дисциплины	СПб.: Аврора, 1997	
Л.1.6	Алешин А. Б.	Реставрация станковой масляной живописи: учебное пособие	М.: Художественная школа, 2013	
Л.1.7	Бергер Э.	Техника фрески и техника сграффито.: учебное пособие	М., 1930	
Л.1.8	Пономарева, Т.	История мировой живописи: итальянская живопись начала xvi века	Москва: Белый город, 2008	http://www.iprbookshop.ru/50340.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.9	Калмыкова, В.	История мировой живописи: нидерландская живопись xv века	Москва: Белый город, 2009	http://www.iprbookshop.ru/50339.html
Л.1.10	Вольф, Г.	История мировой живописи: итальянская живопись конца xvi—xvii века	Москва: Белый город, 2008	http://www.iprbookshop.ru/50344.html
Л.1.11	Киплик Д.И.	Техника живописи в 5 выпусках: в 5 выпусках	М.: Искусство, 1947	
Л.1.12	Могилевцев В. А.	Основы живописи: учебное пособие	СПб.: 4арт, 2012	
Л.1.13	Матвеева, Е.	История мировой живописи: германская живопись xv—xvi веков	Москва: Белый город, 2009	http://www.iprbookshop.ru/50341.html

1. Васильев, А. В. Учебная практика (копийная). Техника и технология древнерусской иконописи: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.01 "Монументально-декоративное искусство", специализация "Художник монументально-декоративного искусства (живопись)". Ч. 2 / А. В. Васильев ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра монументально-декоративной живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 60 с. : ил. + on-line

2. Виннер, А. В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. Стенная, плафонная и декоративная живопись : к изучению дисциплины / А. В. Виннер. - М. : Искусство, 1953. - 756 С. : ил.

3. Иванова, Ю. В. Экстрим-реставрация монументальной живописи : научное издание / Ю. В. Иванова, С. В. Филатов ; Мин-во культ. РФ, ГОСНИИР. - М. : Индрик, 2023. - 142 с. : ил.

4. Комаров, А. А. Технология материалов стенописи : учебное пособие / А. А. Комаров. - М. : Изобразительное искусство, 1989. - 240 с. : ил.

5. Орлова, М. А. Наружные росписи средневековых храмов: Византия. Балканы. Древняя Русь : научное издание / М. А. Орлова. - М. : Северный паломник, 2002. - 286 с. : ил.

6. Панксенов, Г. И. Курс монументально-декоративной композиции в профессиональной подготовке архитекторов : учебно-методическое пособие / Г. И. Панксенов, И. Л. Левин. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-528-00322-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107375.html

7. Радолицкая, Я. С. Фрески погибших городов. Декоративно-монументальная живопись Помпей, Геркуланума, Стабий и Оплонтиса : научное издание / Я. С. Радолицкая ; Государственный Эрмитаж. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 90.

8. Смагин, В. Г. Пространство творчества. От замысла к созданию произведения МДИ : учебное пособие / В. Г. Смагин. - Иркутск : БелЛайн, 2008. - 180 с. : ил.

9. Чукина, А. Л. Современная православная монументальная живопись : к изучению дисциплины / А. Л. Чукина. - М. : Каменарь, 2009. - 265 [2] с. : ил. - (Антология современного церковного искусства).

10. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : Академический проект, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110049.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Photoshop
6.3.1.3	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:https://rusneb.ru/
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.3	Музей истории Петербурга. [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbmuseum.ru
6.3.2.4	Российская государственная библиотека искусств . [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.5	Научно-исследовательский музей Академии художеств [Электронный ресурс] URL: http://www.nimrah.ru/
6.3.2.6	Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL:http://fabergemuseum.ru/
6.3.2.7	Государственная Третьяковская галерея [Электронный ресурс]. URL: http://www.tretyakovgallery.ru/
6.3.2.8	Официальный сайт Лувра. [Электронный ресурс]. URL: http://www.louvre.fr
6.3.2.9	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.10	Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. URL: http://ethnomuseum.ru
6.3.2.11	Русский музей [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru
6.3.2.12	Российский архитектурный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://archi.ru/
6.3.2.13	Российская государственная библиотека искусств. [Электронный ресурс]. URL:http://liart.ru/ru/pages/catalogs/
6.3.2.14	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.15	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Ср	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита
С-433	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Зачёт	Учебная мебель (столы, стулья) мольберты, стеллажи, микроскопы, вытяжная вентиляционная система, электрическая плита

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В курсе профессиональной подготовки по специальности художник-реставратора монументальной живописи особое значение имеет уровень владения знаниями и умениями в области традиционных техник живописи. Основные представления о технологиях и техниках монументальной живописи студент осваивает в курсе дисциплины «Копирование произведений живописи». Однако, необходимо более углубленное освоение традиций старых мастеров как отечественной, так и европейской живописи. В процессе изучения традиционных техник живописи студенты осваивают различные системы создания живописного произведения, в зависимости от той технологической системы, которую он выбрали. При этом соблюдается последовательность технология создания живописного произведения. Студенты также изучают особенности и отличия различных отечественных школ живописи.

Курс построен по принципу от простого к сложному с постепенным расширением кругозора живописных материалов. Для получения представления о материале, обучающиеся получают информацию как лекционного характера, так и в виде практических навыков. Задания представляют собой небольшие копии, в которых упор сделан на освоение материалов, чем на подражательную похожесть.

Курс рассчитан на восемь семестров, для освоения разновидности каждой техники. В изучение входят как базовые техники живописи, такие как темперная, клеевая, масляная, так и определенно монументальные: фреска, мозаика, живопись силикатными красками. Обязательной частью курса является освоение технологической последовательности ведения росписи, а также способов самостоятельного приготовления необходимых материалов и их составления для приготовления красок. На заключительном этапе, рассматриваются вопросы долговечности и специфика старения материалов. Данный курс рассчитан для будущих реставраторов, и эти знания должны способствовать пониманию особенностей применения, условий сохранения и мер защиты различных видов росписей.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Патентно-лицензионная работа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**1 (1.1)**		Итого	
Недель	17 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
кандидат юридических наук, доцент, Беневоленская Злата Энгельсиновна _____

Рабочая программа дисциплины
Патентно-лицензионная работа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Рогозный Михаил Геннадьевич

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	формирование у обучающихся знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	ФТД
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.2	Педагогика
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Производственная практика, преддипломная
2.2.2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.3	Проектный менеджмент

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен работать с научной литературой, собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.ОПК-2: Знает: методологию научных исследований; принципы аналитики; социальную, научную, этическую проблематику современного общества; методы сбора, обработки и систематизации и оценки научной информации; порядок внедрения результатов научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной собственности, способы защиты их прав
ИД-2.ОПК-2: Умеет: ставить задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления научно-исследовательской работы аналитические методы; самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; делать доклады и сообщения, участвовать в научно-практических конференциях;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен уметь квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений
ИД-3.ОПК-2: Владеет: способностью выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; обобщать и представлять результаты научных исследований;	В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методами расчета экономической эффективности от внедрения объектов интеллектуальной собственности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Раздел 1. Патентная система и патентное право		
1.1	Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе /Лек/	1	4
1.2	Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные системы. /Пр/	1	3
1.3	Основные источники и институты права интеллектуальной собственности /Ср/	1	4
1.4	Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности. /Пр/	1	4
1.5	Объекты патентного права. Возникновение патентных прав /Ср/	1	6
1.6	Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и классификация. /Пр/	1	5
1.7	Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) /Лек/	1	4

1.8	Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на фирменное наименование. /Пр/	1	4
1.9	Самостоятельное изучение статей по теме аудиторных занятий в библиотеке и сети Интернет /Ср/	1	12
	Раздел 2. Раздел 2. Оформление и защита патентных прав		
2.1	Составление и подача заявок /Лек/	1	4
2.2	Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента. /Ср/	1	4
2.3	Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов /Лек/	1	4
2.4	Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. /Ср/	1	4
2.5	Написание статьи по выбранной теме /Ср/	1	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Кадер, А. С.	Правовые аспекты градостроительной деятельности: учебное пособие для бакалавров	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017	http://www.iprbookshop.ru/102461.html
Л.1.2	Шевченко, Э. А., Никифоров, А. А.	Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия (от единичных памятников к градостроительным комплексам)	Санкт-Петербург: Зодчий, 2014	http://www.iprbookshop.ru/35178.html
Л.1.3	Алексеев, А. И., Рассолов, М. М., Вишневский, В. Г., Ерохина, Ю. В., Малов, Ю. К., Шершнева-Цитульская, И. А., Федорченко, А. А.	Право и история художественной культуры: электронное учебное пособие	Москва: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012	http://www.iprbookshop.ru/41182.html

1. Волкова, Е. М. Защита интеллектуальной собственности. Патентоведение : учебное пособие / Е. М. Волкова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-528-00308-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107413.html

2. Гирфанова, Л. Р. Инновационная и патентная деятельность : учебно-методическое пособие / Л. Р. Гирфанова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2025. — 96 с. — ISBN 978-5-4497-3916-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/145282.html

3. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 с. — ISBN 978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74343.html

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 с. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html

5. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1715.html

6. Комиссаров, А. П. Патентоведение : учебное пособие / А. П. Комиссаров. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2024. — 113 с. — ISBN 978-5-4497-2572-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/135016.html

7. Макагонова, Н. В Авторское право. Учебное пособие : научное издание / Н. В. Макагонова ; ред. Э. П. Гаврилова. - М. : Юридическая литература, 2000. - 283 с.

8. Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право : учебник / О. Л. Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — Москва : Статут, 2019. — 659 с. — ISBN 978-5-8354-1556-4 (т.4), 978-5-8354-1326-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94619.html

9. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 159 с. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html

10. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 с. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html

11. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность, контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 с. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29390.html

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Технологии анализа данных [Электронный ресурс]	http://www.basegroup.ru/
Э2	Консалтинговая Группа «ФИНЭКС» [Электронный ресурс]	https://finexcons.ru/
Э3	Система добровольной сертификации «Глобал Стандарт» [Электронный ресурс]	http://www.global-standard.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
С-317	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Сложность изучения учебной дисциплины связана с дискуссионностью рассматриваемых проблем, множеством профессионально значимых источников информации, заданиями для самостоятельной работы, ориентированными на эрудированность и осведомленность студента в современной правовой практике СМИ.

В процессе изучения дисциплины студенты должны изучить основные источники, в том числе и международные, в области авторского права, структуру и содержание IV части Гражданского кодекса Российской Федерации, права и обязанности журналиста и редактора, основы государственного регулирования в области авторского права и санкции, следующие за нарушение интеллектуальных прав. Следует отметить, что студенту нужно знать способы защиты своих интеллектуальных прав и уметь ориентироваться в особенностях российского авторского законодательства.

Студенту следует внимательно ознакомиться с обязательной литературой и использовать в изучении каждой темы учебные пособия (учебники), посетить мастер-класс профессионального юриста.

При изучении курса студентам следует обратить внимание на международные правовые акты, Конституцию РФ, Федеральные законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе», отдельные положения Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, связанных с деятельностью средств массовой информации. В рамках изучаемой дисциплины базовым нормативным документом является IV Часть Гражданского кодекса Российской Федерации, который необходимо тщательно изучить и знать его основные положения, используя интернет-систем «Консультант Плюс» или «ГАРАНТ». Данные законы составляют нормативно-правовую базу деятельности журналиста в его повседневной практике.

При освоении курса студент должен знать основные ключевые понятия и термины. Важным условием самопроверки изученного материала является активная работа студента на практических занятиях и выполнение всех заданий, данных преподавателем. Студенту необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень путем самообразования, чтения профессиональной литературы и журналов, просмотра актуальных дополнений и изменений в массово-информационном законодательстве.

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ.

С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы, самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических, научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно общепринятым требованиям.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УР

_____Ж.Ю. Койтова

21.02.2025 г.

Организация волонтерской деятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план 54.04.04_R_2025.plx
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 72

в том числе:

аудиторные занятия 32

самостоятельная работа 40

контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР) 0

Виды контроля в семестрах:

зачеты 2

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	**2 (1.2)**		Итого	
Недель	16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Итого ауд.	32	32	32	32
Контактная работа	32	32	32	32
Сам. работа	40	40	40	40
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):
преподаватель , Кожуховский М.Ю. _____

Рабочая программа дисциплины
Организация волонтерской деятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 983)

составлена на основании учебного плана:
54.04.04 Реставрация
программа - Реставрация
утвержденного учёным советом вуза от 21.02.2025 протокол № 6.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Протокол от __ _____ 2025 г. № __
Срок действия программы: 2025-2027 уч.г.
Зав. кафедрой Горбунова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедры

_____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	формирование у магистрантов системных знаний, умений и навыков в сфере теории, истории и практики волонтерской деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	ФТД
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Педагогика
2.1.2	Иностранный язык в профессиональной деятельности
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Диалог культур
2.2.2	Нормативно-правовое законодательство в реставрации
2.2.3	Проектный менеджмент

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции:	В результате освоения компетенции обучающийся должен: (знать, уметь, владеть)
ИД-1.УК-3: Знает: основы теории лидерства; особенности организации команды; методы разработки командной стратегии и эффективного руководства коллективами; стили руководства коллективом;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать причины возникновения и основные стратегии развития волонтерской деятельности; сферы и области волонтерской деятельности; виды и формы организации волонтерской деятельности
ИД-2.УК-3: Умеет: разрабатывать командную стратегию; формулировать цель и задачи членам команды; применять эффективные стили руководства командой;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь организовывать различные виды волонтерской деятельности и проектировать собственную волонтерскую деятельность; выстраивать весь технологический процесс осуществления волонтерской деятельности
ИД-3.УК-3: Владеет: навыками организации руководства и взаимодействия участников команды для достижения поставленной цели, использования оптимальных методов управления командой, анализа результатов работы коллектива;	В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками самостоятельной разработки социальных проектов; технологией планирования, организации и проведения волонтерских мероприятий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
	Раздел 1. Организация и управление волонтерскими ресурсами		

1.1	Волонтерская деятельность как ресурс развития гражданского общества в России. Волонтерская деятельность как основа функционирования общественных организаций и форма гражданской активности населения. Философия волонтерского движения. Определение волонтерской деятельности. Цель, задачи, принципы волонтерской деятельности. Определение "волонтерские ресурсы". Организаторы волонтерской деятельности. Категории волонтеров. Способы и методы привлечения волонтеров. Мотивация волонтеров. Личностные и профессиональные качества волонтера. Удержание волонтеров. Супервизия, поддержка, модерирование, консультирование, профессиональный тренинг. Поддержка долгосрочности деятельности волонтера. Предоставление сервисов для волонтеров (проезд, проживание, питание и др.). Юридические аспекты обеспечения волонтерской деятельности на объекте. Недопустимые работы для волонтеров. Учет рабочего времени и отвлечение волонтеров от основной работы. Проектный подход при организации волонтерской работы. Продвижение результатов волонтерской работы в СМИ и в обществе. Оценка эффективности деятельности волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, критерии, оценка исполнения. Оценка волонтерской программы. Документация в волонтерском менеджменте. Анкета волонтера Договор о волонтерской деятельности. Описание работы волонтера Лист учета времени. Личная карточка волонтера. Отзыв о работе волонтера. Привлечение средств в рамках волонтерской деятельности. Научные гранты. Гранты старт-ап конкурсов и фондов посевного финансирования. Международные социальные гранты, гранты некоммерческим организациям. Гранты на стажировку. Фандрайзинг. /Лек/	2	4
1.2	Способы и методы привлечения и удержания волонтеров. Супервизия, поддержка, модерирование, консультирование, профессиональный тренинг. Поддержка долгосрочности деятельности волонтера. Юридические аспекты обеспечения волонтерской деятельности на объекте. Недопустимые работы для волонтеров. Учет рабочего времени и отвлечение волонтеров от основной работы. Документация в волонтерском менеджменте. Анкета волонтера Договор о волонтерской деятельности. Описание работы волонтера Лист учета времени. Личная карточка волонтера. Отзыв о работе волонтера. Проектный подход при организации волонтерской работы. Продвижение результатов волонтерской работы в СМИ и в обществе. Оценка эффективности деятельности волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, критерии, оценка исполнения. Оценка волонтерской программы. Фандрайзинг. Анализ предметной области. Целевая модель. Разработка плана мероприятий. Написание проектной заявки. /Пр/	2	4
	Раздел 2. Работа и коммуникации с отдельными группами общественности		

2.1	Вовлечение в волонтерскую деятельность пенсионеров («волонтеров серебряного возраста»), людей с инвалидностью. Волонтеры серебряного возраста. Задачи вовлечения граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность. Барьеры на пути привлечения пожилых людей и как их преодолеть. Мотивационные установки серебряных волонтеров. Формы вовлечения граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность. Особенности составление вакансии для серебряных волонтеров. Каналы привлечения/Способы набора. Особенности организации работы с серебряными волонтерами. Модели организации работы с серебряными волонтерами: организатор, эксперт, активист, консультант, просветитель, наставник. Особенности организации рабочего места и условий труда серебряного волонтера. Обучение персонала /волонтеров взаимодействию с волонтерами пожилого возраста. Риски привлечения волонтеров пожилого возраста. Волонтеры с инвалидностью. Основные социальные проблемы людей с инвалидностью. Задачи вовлечения людей с инвалидностью в волонтерские проекты. Классификация степеней способности к волонтерской деятельности. Мотивация граждан с инвалидность в рамках их привлечения в добровольческую деятельность. Классификация степеней способности к волонтерской деятельности: «Online-волонтеры», «Эксперт - консультант», «Ассистент», «Активист», «Role-model». Особенности организации работы с волонтерами инвалидами. Риски привлечения людей с инвалидностью к волонтерской деятельности. Ошибки волонтеров при общении с людьми с инвалидностью. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью. Понятие «тим-лидера». Компетенции тим-лидера. Качества и функции тимлидера: опыт управления людьми, ответственность, инициативность, компетентность. Обязанности и сфера деятельности. Этапы отбора: собеседование, прохождение тестов, подведение итогов и отбор. Обучение и подготовка тим-лидеров. Модели организации работы тим-лидеров с волонтерами: административная, идеологическая, покровительственная, командообразующая. Типичные ошибки тим-лидеров в управлении. /Лек/	2	3
2.2	Волонтеры серебряного возраста. Особенности составление вакансии для серебряных волонтеров. Каналы привлечения/Способы набора. Модели организации работы с серебряными волонтерами: организатор, эксперт, активист, консультант, просветитель, наставник. Волонтеры с инвалидностью. Классификация степеней способности к волонтерской деятельности: «Online-волонтеры», «Эксперт - консультант», «Ассистент», «Активист», «Role-model». Особенности организации работы с волонтерами инвалидами. Технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью. Понятие «тим-лидера». Компетенции тим-лидера. Качества и функции тим-лидера: опыт управления людьми, ответственность, инициативность, компетентность. Обязанности и сфера деятельности. Этапы отбора: собеседование, прохождение тестов, подведение итогов и отбор. Обучение и подготовка тим-лидеров. Модели организации работы тим-лидеров с волонтерами: административная, идеологическая, покровительственная, командообразующая. Типичные ошибки тим-лидеров в управлении. /Пр/	2	3
	Раздел 3. Коммуникации в волонтерской среде		
3.1	Роль и функции организаторов добровольческого движения. Внутригрупповые отношения. Внутригрупповая коммуникация. Группа и внешняя социальная среда. Лидерство в волонтерской группе. Стратегии взаимоотношений с государственными институтами, корпорациями и социальными организациями и др. Информационные технологии в волонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. Процесс информатизации и формирование информационного общества. Коммуникационный аспект волонтерской деятельности. Роль информационных технологий в менеджменте и рекрутинге волонтерских групп, в организации внешней среды. Связи с общественностью и деятельность пресс-службы. Создание корпоративных файлов и поддержание отношений с прессой. Адаптация информационных технологий к потребностям волонтерской деятельности. Digital Signage. Технологии представления информации с электронных (цифровых) носителей (дисплеев, проекционных систем и т. д.), установленных в общественных местах. /Лек/	2	3
3.2	Стратегии взаимоотношений с государственными институтами, корпорациями и социальными организациями и др. Информационные технологии в волонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. Связи с общественностью и деятельность пресс-службы. Создание корпоративных файлов и поддержание отношений с прессой. Адаптация информационных технологий к потребностям волонтерской деятельности. Digital Signage. Технологии представления информации с электронных (цифровых) носителей (дисплеев, проекционных систем и т. д.), установленных в общественных местах. /Пр/	2	2

	Раздел 4. Технологии разработки волонтерских проектов. Особенности отраслевых проектов		
4.1	Социальный проект в волонтёрской работе. Социальный проект: понятие, сущность. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Этапы проектной деятельности. Структура текстового описания проекта. Рождение замысла проекта. Самоанализ. Концепция проекта. Актуальность проекта. «Дерево проблем». Цель проекта. «Дерево целей». Проблемно-целевой ромб. Задачи проекта. Содержание работы. Обоснование проекта. Ожидаемые последствия. Жизнеспособность проекта. Планирование проекта. Правила места, последствий, ресурсов и времени. Способы планирования. Составление бюджета. Окончательная форма проекта как текста. Презентация проекта. Цели, задачи и особенности коллективной работы над социальным проектом. Создание команды социального проекта. Использование методов проектирования для активизации инновационного потенциала группы и формирования команды социального проекта. Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака. Метод синектики (мозговой штурм). Метод деловой игры. Имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам. Техника проведения игры по созданию социального проекта (проектной игры). Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода социально-проектной деятельности. Метод создания сценариев. Реализация задачи последовательного описания развития событий, предусматриваемых проектом, с увязкой по ресурсам. Service-learning проекты. Общественно полезная работа. Этапы обучения в форме Service-learning. Дидактическая и методологическая основа формы обучения Service-learning. Типология современных волонтерских проектов. Сопоставительный анализ Российских и зарубежных проектов на разных этапах их реализации. Стратегии и принципы организации добровольческой деятельности. Сферы и области добровольческой деятельности. Волонтерская деятельность в области культуры. Защита культурного наследия. Способы организации волонтерских проектов в области культуры на примерах реально действующих проектов в России и за рубежом. /Лек/	2	6
4.2	Социальный проект: понятие, сущность. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Этапы проектной деятельности. Структура проекта. Планирование проекта. Составление бюджета. Презентация проекта. Создание команды социального проекта. Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака. Метод синектики (мозговой штурм). Метод деловой игры. Имитация принятия управленческих решений в различных ситуациях по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам. Техника проведения игры по созданию социального проекта (проектной игры). Применение ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в качестве метода социально-проектной деятельности. Метод создания сценариев. Реализация задачи последовательного описания развития событий, предусматриваемых проектом, с увязкой по ресурсам. Service-learning проекты. Общественно полезная работа. Этапы обучения в форме Service-learning. Дидактическая и методологическая основа формы обучения Service-learning. Особенности волонтерских проектов в области культуры. /Пр/	2	7
4.3	Разработка образовательной волонтерской программы - мастер-класса /Ср/	2	40

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.1	Тухбатуллина, Л. М., Сафина, Л. А., Хамматова, В. В., Фаттахова, Р. Г., Ибрагимова, З. М.	Организация проектной деятельности: учебное пособие	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018	http://www.iprbookshop.ru/96548.html

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Ссылка
Л.1.2	Хмелев, А. В.	Дизайн в СМИ: теория и практика: учебный практикум	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020	http://www.iprbookshop.ru/102118.html
Л.1.3	Суворова, Н. А., Табак, Л. В.	Культура делового общения в профессиональной деятельности: учебное пособие	Сочи: Сочинский государственный университет, 2020	http://www.iprbookshop.ru/106571.html

1. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской деятельности : практикум / О. А. Бокова, Ю. А. Мельникова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2018. — 88 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102765.html

2. Васильковская, М. И. Социально-культурное творчество участников молодежных объединений в формировании института волонтерства : монография / М. И. Васильковская, В. Д. Пономарёв. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 192 с. — ISBN 978-5-8154-0361-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66366.html

3. Кожевников, О. А. Комментарий к Федеральному закону от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» / О. А. Кожевников, О. В. Шашкова ; под редакцией О. А. Кожевников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 122 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21154.html

4. Мельников, С. В. Теоретические основы социальной работы : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, 2021. — 117 с. — ISBN 978-5-4488-1018-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102333.html

5. Мельников, С. В. Теоретические основы социальной работы : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, 2021. — 117 с. — ISBN 978-5-4488-1018-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102333.html

6. Певная, М. В. Управление волонтерством. Международный опыт и локальные практики : монография / М. В. Певная ; под редакцией Г. Е. Зборовский. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 434 с. — ISBN 978-5-7996-1677-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68401.html

7. Тимец, М. В. Правовое регулирование волонтерской деятельности : монография / М. В. Тимец. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-00094-344-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68907.html

8. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» / . — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015. — 27 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18270.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	Microsoft Office
6.3.1.2	Лаборатория Касперского

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1	Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: URL:https://rusneb.ru/
6.3.2.2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: URL:https://elibrary.ru/
6.3.2.3	Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org
6.3.2.4	Vsekonkursy.ru: конкурсы, гранты, стипендии и конференции . [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsekonkursy.ru
6.3.2.5	Российский фонд культуры. [Электронный ресурс]. URL:http://www.culture.ru
6.3.2.6	Российская сеть культурного наследия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rchn.org.ru/
6.3.2.7	Электронная библиотека учебных изданий СПГХПА им. А.Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL:http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
6.3.2.8	Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

Ауд	Назначение	ВидРабот	Оснащение

С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Лек	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор
С-227	Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для самостоятельной работы	Пр	Учебная мебель (стулья), мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет", телевизор

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, обсуждения докладов и пр.
Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с информационными базами, образовательными ресурсами сети Интернет.
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование у него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя приобретенные знания, способности и навыки.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
Самостоятельная работа должна:
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка;
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов;
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих работ).

Формой самостоятельной работы, предусмотренной данной дисциплиной является разработка образовательной программы - мастер-класса.
Образовательный мастер-класс должен быть основан на изысканиях в области искусства и призван познакомить участников (детей и взрослых) с историей, произведениями искусства, важными историческими личностями и событиями с целью вызвать интерес у участников для дальнейшего самостоятельного изучения темы.
Разработка мастер-класса включает в себя:
- Поиск и изучение материалов по теме (включая список литературы)
- Краткое описание темы (введение)
- Название игры (мастер-класса)
- Возрастная категория (если есть)
- Длительность игры (мастер-класса)
- Сценарий (алгоритм) мастер-класса (игры)
- Создание игровых материалов
- Образовательный аспект (какие новые и важные сведения получает игрок, чему научается, какой интересный и важный опыт ему может пригодиться)
- Предполагаемый финал и (или) результат игры (мастер-класса)

Темой 2022 года является 350-летие Петра I. Поэтому все образовательные программы должны быть посвящены личности Петра I.

Формат представления работы:
Шрифт Times New Roman,14 кегль, межстрочный интервал по ГОСТ, равный 1,5. Поля документа по ГОСТ: у левого ширина должна быть не менее 3 см, у правого — 1 см, у верхнего и у нижнего— по 2 см.
Объем до 2 страниц текста + материалы, необходимые для проведения игры (мастер-класса) в электронном виде.