

Веселова Наталья Сергеевна

Natalia Veselova

старший преподаватель

ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

член союза художников России

(секция реставрации живописи)

Senior Lecturer

The Academy of watercolor and fine arts Sergey Andriyaki

member of the Union of Artists of Russia

(section of painting restoration)

e-mail: yveselov2461@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕСТАВРАЦИЯ СТАНКОВОЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ» В АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ С.Н. АНДРИЯКИ

The use of classical methods and the introduction of modern technologies for teaching the discipline "Restoration of easel tempera painting" at the Academy of Watercolors and Fine Arts of S. N. Andriyaki

Ключевые слова: реставрация живописи, преподавание, образование, произведения искусства, иконы, картины, темперная живопись, консервация, виды разрушений, укрепления, клеи, левкасы, красочный слой, органические растворители, защитные лаковые покрытия, информационные технологии, фотодокументация.

Keywords: restoration of paintings, teaching, education, works of art, icons, paintings, tempera painting, conservation, types of destruction, strengthening, adhesives, levkas, paint layer, organic solvents, protective varnish coatings, information technology, photo documentation.

Аннотация. В статье рассматриваются методы преподавания классических способов обучения в рамках основной образовательной программы специальности 54.05.05 дисциплины «Реставрация станковой масляной и темперной живописи» у студентов 4-го курса «Академии акварели и изящных искусств С.Н. Андрияки» и внедрение информационных технологий, имеющихся на базе кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств. Выделяются основные положительные и отрицательные моменты. Ведется обобщение в контексте исторического развития и актуальности применения данного метода преподавания в Академии акварели и изящных искусств С.Н. Андрияки.

Abstract. The article discusses the methods of teaching classical methods of teaching in the framework of the main educational program of the specialty 54.05.05 discipline "Restoration of easel oil and tempera painting" among the 4th year students of the "Academy of Watercolors and Fine Arts named after S. N. Andriyaka" and the introduction of information technologies available at the Department of Drawing, Painting, Composition and Fine Arts. The main positive and negative points are highlighted. The author summarizes this method in the context of the historical development and relevance of this method of teaching at the Academy of Watercolors and Fine Arts named after S. N. Andriyaka.

Проходя по залам музеев и галерей, а также обращая свои молитвы к старинным иконам в храмах, люди не всегда задумываются: «А как же то или иное произведение искусства или памятник дошли до нашего времени в таком состоянии, переживя различные политические перипетии и стихийные бедствия?».

«Лучшая работа реставратора – это работа, которую не видно». А как же происходит процесс обучения будущих специалистов? В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые моменты, обучения студентов 4 курса в Академии акварели и изящных искусств С.Н. Андрияки.

Рис. 1. Рабочее место студента.

Специфика обучения художника-реставратора всегда была связана с индивидуальными занятиями в мастерской реставратора, обладающего мастерством и практическим опытом. Особенностью профессии реставратора является владение навыками, приобретаемыми сугубо практическим путем, передающимся исключительно «из рук в руки» от учителя к ученику. Овладение искусством профессиональной реставрации – не теоретический курс, пригодный для самостоятельного обучения, это многолетний и тернистый путь, пройти который можно лишь в сотрудничестве с теми, кто достиг уже колоссального опыта.

Как правило, преподавателем реставрации станковой масляной и темперной живописи становится человек, имеющий профессиональную научную базу и большой практический опыт. Но зачастую он не имеет педагогического образования. Обучением будущего профессионала должен заниматься преподаватель, достигший высокого уровня профессиональных навыков, что невозможно без личных практических успехов в своем мастерстве. Но не менее важным является и преподавательский опыт, который невозможен без теоретических знаний по педагогике.

Рис. 2. Реставрационная мастерская, где обучаются студенты

Для овладения азами реставрации требуется помощь опытного педагога. Потому что ошибка в этой профессии недопустима.

Главным критерием в вопросе в сфере реставрации является уровень подготовленности учащегося. Речь идет именно о профессиональном образовании, о воспитании профессионального реставратора. В данной области не так много обучающей литературы и учебников. Как правило, это букинистические переиздания с небольшими дополнениями.

На занятиях возникает большое количество вопросов, требующих конкретного, практического решения от педагога.

Все педагоги имеют собственный метод преподавания. Но задача у них одна – познакомить студентов со спецификой научно-исследовательского подхода в изучении и практической работе над памятником, научить профессионально владеть терминологией и понимать последовательность проведения реставрационных мероприятий, правильно вести и оформлять сопроводительную документацию.

Обучение профессии реставратора, как и в других профессиях, начинается с «азов». На самом первом этапе студенты знакомятся с историческими аспектами развития реставрации в России и Европе. Далее происходит знакомство с этапами современной реставрации.

Обучение построено по принципу от простого к сложному. В самом начале студент обучается, как правильно составить документацию, как описать предмет искусства до реставрации. Преподаватель дает подробную схему описания, на основании которой студент должен поэтапно составить опись картины, иконы или другого памятника исторического наследия, отметить все особенности объекта реставрации, например, утраты красочного слоя и левкаса, сколы древесины, прорывы холста и т.д.. Этот этап является, может быть, одним из главных этапов реставрации, так как именно он позволяет построить дальнейший план проведения реставрационных мероприятий произведения искусства. Далее студент начинает обучаться практическим навыкам. На первом этапе происходит изучение произведения при различных видах освещения (прямом и боковом видимых лучах, УФ-лучах, инфракрасный лучах, Rh-лучах, пробы на определения наполнителя в грунтах и т.д.). После вводной лекции студенту дается 3 академических часа на

визуальное изучение произведения и самостоятельное описание сохранности всех составляющих компонентов памятника до реставрации.

Метод преподавания дисциплины реставрации в «Академии акварели» заключается в научном подходе к профессиональному исследованию сохранности всех компонентов станковой масляной и темперной живописи. Во время вводной лекции преподаватель рассказывает основные исторические и искусствоведческие аспекты, историю развития реставрации от починительства до современных научных методов исследования и реставрации, знакомит с органическими материалами современной реставрации и техникой безопасности работы с ними.

Преподаватель наглядно на примерах учебных пособий показывает основные виды разрушений и причины их возникновения. Обучение происходит на примере оригинальных памятников искусства, выполненных с помощью разнообразных техник на разных основах. Наглядно показываются наиболее часто возникающие повреждения, такие как утрата красочного слоя, потемнение лакового покрытия, сколы и утраты слоя левкаса, поздние понавительские записи, прорывы холста, следы вандализма и т.п. Подробное описание каждого разрушения сопровождается объяснением механизмов их возникновения и разъяснением способов их реставрации.

Параллельно преподаватель вводит понятия о сопутствующих элементах темперной или масляной живописи (рамы, киоты, оклады, эмали и др.).

Несмотря на представленную подробную схему описания сохранности объекта реставрации, где по пунктам перечислены все необходимые моменты, студенты не всегда самостоятельно могут выполнить данную работу на должном уровне, так как это требует определенных навыков. Поэтому на данном этапе также требуется участие преподавателя, который в индивидуальном порядке объясняет каждому студенту его ошибки и дает рекомендации по их устранению, обращает внимание на все мелочи, которые не попали в поля зрения будущего реставратора.

-Для этого в рабочей программе заложено дополнительно 12 академических часов. В эти часы студент приходит на индивидуальные консультации. По итогам этих консультаций заполняется п.6а Реставрационного паспорта.

Год издания: 2018	Имя автора: Иванова	№ по Книге по учету: КЗ ГР-148 Инвентарный №: 676
----------------------	------------------------	--

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»
Коллекция рисунков, эскизов, живописей, миниатюр и изделий искусства

Паспорт реставрации памятника истории и культуры
(движимого)

1. Идентификация принадлежности памятника

Определять принадлежность:	Имя владельца:
ИСОНА	Иванова

МЕСТО ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ ПОВЫСИЛИ ВЛАДЕЛИ КОПИИ:
Музей религиозной организации Православный храм Христа Преображенного Аларца Рубайи
в Републике Татарстан, г. Москва, Московской области, г.ИТД.

2. Категоричные данные копии:

Название:	Уточнение:
«Иванова Иванова в окладе с вышивкой (латунь, 7)	
Автор:	не известен
Время создания:	Конец XIX века
Материал, основа:	Дерево, металл
Техника использования:	миниатюрная живопись
Размеры:	30,0х36,0 см 36,0х30,5 см

4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ: изучены и зафиксированы основные структурные элементы, цель проведения работ, описание работы в восстановительные условия.

Памятник передан в реставрацию 17 декабря 2018 года.
Акт передачи: №22/18р-1 от 17 декабря 2018 года.

Рис 3. Титульный лист реставрационного паспорта.

После выполнения этого задания, студент начинает профессионально осмысливать проблемы современной научной реставрации.

В современных реставрационных работах используются компьютерные технологии. Для составления и заполнения реставрационного паспорта обучающийся должен владеть программами, работающими с текстовыми документами и графическими редакторами – для создания презентаций, схем, исторических справок и пояснительных записок.

Важнейшей составляющей работы с компьютерной техникой является владение цифровым микроскопом и фотоаппаратом для ведения фотодокументации, которая является неотъемлемой частью реставрационной документации. Владение цифровой аппаратурой позволяет облегчить обработку снимков и ускорить процесс оформления фотодокументации.

Дополнительное использование цифрового микроскопа позволяет делать макросъёмку особо значимых и ответственных фрагментов живописи, а также фиксировать это в электронном виде, как дополнительное приложение к реставрационному паспорту.

Рис. 4. Процесс определения наполнителя авторского левкаса под электронным микроскопом и фиксация данного процесса на камеру.

Принципиально новым в походе к обучению реставрации в академии является применение наряду с традиционными методами реставрации новых современных компьютерных технологий. Внедрение компьютерных технологий в реставрационный процесс позволяет с помощью виртуального моделирования воссоздать утраченные фрагменты авторской живописи.

Благодаря информационным технологиям внедряющимся в процесс создания реставрационной документации, позволяет облегчить систематизацию научных знаний, полученных практическим путем при работе с произведениями станковой масляной и темперной живописи.

К недостаткам внедрения информационных технологий можно отнести следующие моменты: морально устаревшее оборудование, недостаточное количество ресурсов, постоянное обновление версий программ, необходимых финансовых вложений.

Подводя итог и делая выводы, надо отметить некоторые положительные и отрицательные моменты данного вида преподавания. Один из положительных моментов - это неоднократный просмотр пройденных материалов, уточнение упущенных деталей, возможность освежить в памяти те моменты, которыми пользуешься не каждый день. Но и на отрицательные моменты не стоит закрывать глаза. К примеру, заходя на YouTube или в другие социальные сети, можно видеть красивые ролики, показывающие эффектные видео непрофессиональной реставрации, после которой люди насмотревшись, своими силами пытались удалить потемневшее защитное покрытие, и по ошибке удаляли и лаковые лессировки и саму живопись до левкаса. К нам в академию уже сейчас неоднократно попадали такие вещи на перереставрацию, где фон оставался практически целым, а центральная часть изображения ликов, текстов, одежд значительно утрачена.

Рис. 5. До реставрации.

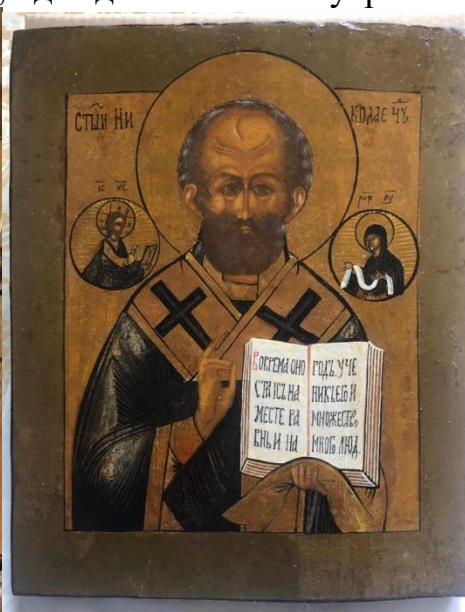

Рис. 6. После реставрации

Икона «Св. Николай Чудотворец», XIX-XX века, дерево, левкас, темперная живопись, р. 31,0x25,5 см (реставрация выполнена студенткой 4-го курса Барановской М.)

Во избежание курьезных ситуаций на достойных видео должна быть этикетка, обозначающая знак качества, предназначенная для обучения.

По итогам прослушанных лекций и выполнения практических заданий студент на семестровом просмотре представляет заполненный Реставрационный паспорт, комплект фотодокументации (включающий фотофиксацию всех реставрационных процессов выполненных на лицевой и тыльной стороне, утверждённые Реставрационным советом), схему-картограмму (где обозначены все разрушения), схему-реконструкции сильно утраченных фрагментов живописи.

Таким образом, получается, что студенты демонстрируют свои практические навыки, полученные в процессе выполнения реставрационных работ и умение владеть цифровыми компьютерными технологиями.

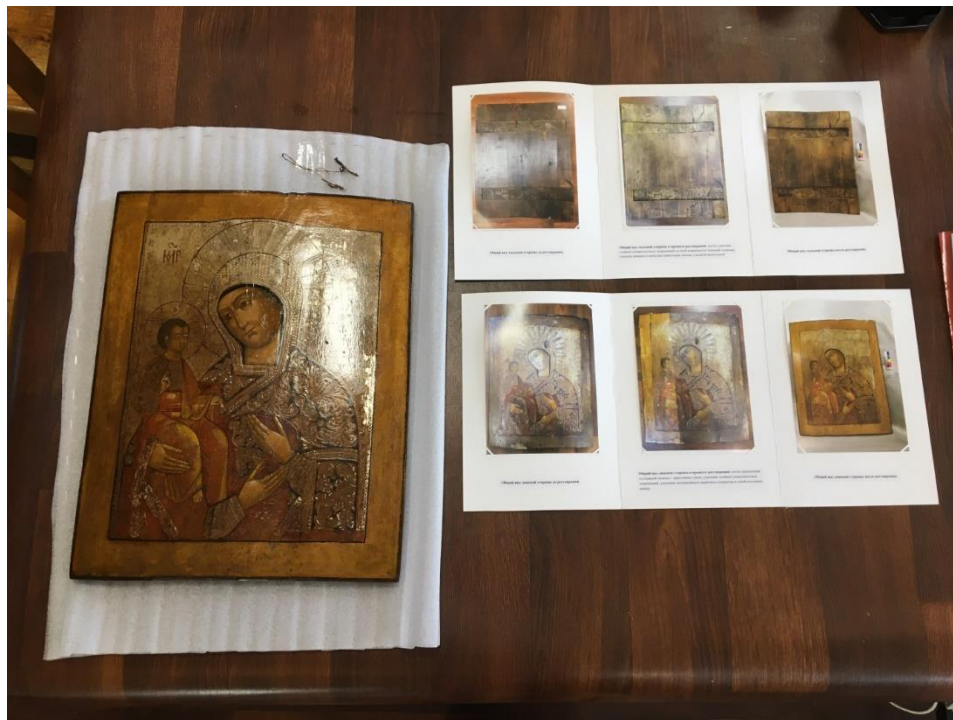

Рис. 7. Итоговая работа

Выводы.

Данный подход к образованию позволяет студентам, окончившим курс реставрационного мастерства, самостоятельно производить оценку объекта реставрации, описать сохранность произведения исторического наследия и на основании описания создать план по проведению реставрационных работ.

Провести все необходимые реставрационные мероприятия в зависимости от техники исполнения и материалов реставрационного объекта.

Правильное ведение реставрационной документации позволит в дальнейшем оценить профессиональность исполнения работ и качества проведенной реставрации.

Умение владения компьютерными технологиями позволит повысить качество реставрационных работ, более точно воссоздать утраты авторского красочного слоя.

Применение электронного микроскопа при помощи макросъемки позволит зафиксировать даже самые минимальные, невидимые «невооруженному» глазу дефекты, что позволит в дальнейшем выбрать и обосновать правильность примененных реставрационных работ.

Доступ к информационным технологиям позволит облегчить сбор информации, классифицировать и систематизировать знания и опыт.

ЛИТЕРАТУРА

1. Косолапов, А.И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства / А.И. Косолапов. – СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010.