

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ОСНОВЫ АТРИБУЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Арт-менеджмент и галерейное дело
Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очно-заочная и заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Основы атрибуции и экспертизы произведений искусства

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Кандидат искусствоведения, доцент

кафедры кино и современного искусства

С.С. Морозова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

кино и современного искусства

№04 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - сформировать навык работы по атрибуции и экспертизы произведений искусства для успешной деятельности в научном сообществе.

Задачи дисциплины (модуля):

- изучить основные подходы к методам атрибуции и экспертизы произведений искусства;
- научиться самостоятельно проводить атрибуцию произведений искусства;
- приобрести навык работы с информацией по истории тех или иных направлений в атрибуции памятников Западной Европы, Зарубежной Азии и России;
- обучиться грамотному проведению работ по художественной атрибуции;
- исследовать способы датировки предметов искусства;
- понять художественные и технологические особенности произведений разных эпох;
- развить навыки представления результатов научных исследований по атрибуции предметов искусства;
- изучить характеристики основных типологических и стилистических признаков предметов искусства разных эпох;
- улучшить имеющиеся навыки определения художественных особенностей произведений искусства.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	<i>Знать:</i> основные методы исследования технологических особенностей произведений искусства <i>Уметь:</i> определять процесс, лежащий в основе развития и формирования того или иного художественного стиля <i>Владеть:</i> основной научной и профессиональной терминологией по теме курса
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	<i>Знать:</i> основные признаки производства произведений искусства крупнейших национальных школ, их достоинства и недостатки <i>Уметь:</i> самостоятельно оценивать ассортимент изделий основных художественных производств <i>Владеть:</i> технико-технологической экспертизы памятников истории и культуры
ПК-2 способен применять	ПК-2.1 применяет в	<i>Знать:</i> основные методы

<p>в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий</p>	<p>научном исследовании методологические теории и принципы современной науки</p>	<p>исследования технологических особенностей произведений искусства <i>Уметь:</i> определять процесс, лежащий в основе развития и формирования того или иного художественного стиля <i>Владеть:</i> основной научной и профессиональной терминологией по теме курса</p>
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Основы атрибуции и экспертизы произведений искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусств, Методология исследовательской деятельности и академическая культура, Основы галерейного дела, Специфика международного арт-рынка и особенности арт-рынка в России.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теории современного искусства, Научно-исследовательская работа.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	8
3	Семинары	8
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	8
4	Лекции	4
4	Семинары	8
Всего:		20

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 160 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Введение.	<p>Актуальность проблем атрибуции произведений изобразительного искусства.</p> <p>Задачи научной экспертизы: датировка произведения, определение школы живописи, автора, иконографии, решение вопроса об оригинальности или вторичности работы, определение состояния сохранности и художественного уровня произведения.</p> <p>Темперная живопись: материалы, техники. Яичная, казеиновая и гуммиарабиковая темперы. Технические недостатки темперы на основе натуральной желтковой эмульсии: сложная технология ведения работ с обязательной последовательностью процессов письма, изменение цвета и тона при взаимодействии с защитным покрытием, недостаточная атмосферостойкость, слабая высыхающая способность яичного масла, обязательность покровного слоя и др.</p> <p>Изменение приемов и техники письма на протяжении основных исторических периодов существования изобразительного искусства. Круг памятников, распространенность изобразительного искусства. Характеристика основных этапов исторического развития изобразительного искусства.</p> <p>Использование темперы в Древнем Египте (3200 - 1200 гг. до н.э.), античной Греции (VIII в. до н.э. - IV в. н.э.), Византии (IV - XV вв.), средневековой Европе (VIII - XIV вв.). Чимабуэ, Джотто, Мантенья, Мазаччо, Беато Анжелико, Панселин, Феофан Критский, Мануил Евгеник и др. художники, писавшие темперой</p> <p>Совершенствование и изменение технологии древнерусской изобразительного искусства под влиянием искусства других стран. Роль Оружейной палаты и императорской Академии художеств в формировании стилистических особенностей изобразительного искусства. Открытие класса иконописания под руководством Тимофея Неффа. Копийные штудии и произведения художников-пенсионеров XIX в., выполненные в Италии и Франции. Стилистика “модерна” в иконе.</p> <p>Желтково-масляная темпера, темпера на яично-лаковой эмульсии, казеиново-масляная темпера - их характеристики и рабочие составы. Темперы П. Кеммерера, М. Дёрнера, Иенике, А.Бёрклина.</p>

2.	Раздел 2. Изучение произведений изобразительного искусства	<p>История изучения произведений изобразительного искусства в России, роль знаточества.</p> <p>Влияние реалистической западноевропейской живописи на русскую иконопись XVIII-XIX века.</p> <p>Школы иконописи в XVII-XIX веке. Особенности стиля и иконографии. Особенности старообрядческих икон.</p> <p>Массовая продукция икон в XIX-XX вв.: техники и проблемы сохранности.</p> <p>Разрушение икон. Основные повреждающие факторы, признаки разрушения, материалы и методы консервации.</p> <p>Реставрация икон и проблема установления подлинности произведения. Основные принципы научной реставрации. Отличие между научной, музейной и коммерческой реставрацией. Список, репродукция, реплика, имитация, подделка, художественная копия, копия в аутентичной технике, копия-реконструкция. Авторская и соавторская копия, копии современные оригиналу и позднейшие. Проблема распознавания вторичного.</p>
3.	Раздел 3. Искусствоведческие методы атрибуции изобразительного искусства	<p>Характерные особенности западноевропейской изобразительного искусства. Темпера живопись и декор предметов ДПИ. Конструкция и принцип декора готического алтаря. Известные мастера итальянского и Северного Возрождения: особенности живописной техники, стилистические особенности.</p> <p>Византийские иконы. Периодизация византийского искусства, наиболее характерные стилистические особенности живописи каждого периода. Соответствующие эпохи в истории древнерусского искусства. Известные произведения: иконография, значение важнейших символических деталей.</p> <p>Древнерусские школы иконописи: новгородская, ярославская, московская и др.: характерные особенности стиля и техники.</p> <p>Алипий, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков: наиболее известные произведения, особенности техники живописи, иконографии, трактовки образов.</p>
4.	Раздел 4. Техно-технологический анализ произведений изобразительного искусства.	<p>Основные методы технико-технологического анализа, их возможности, сфера применения, комплексный подход к интерпретации результатов. Неразрушающие методы исследования: рентгенографический метод, оптико-физический метод, исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне</p>

		<p>излучения, инфракрасная фотосъемка и фотографирование видимой люминисценции. Исследования фактуры живописи при небольшом увеличении и по макрофотографиям. Микроскопический анализ.</p> <p>Спектроскопия. Выявление слоев живописи при исследовании в УФ лучах и инфракрасном спектре. Преимущества метода.</p> <p>Химические анализы: исследование пигментов. Значение метода, сфера применения.</p>
5.	<p>Раздел 5. Индивидуальная работа по атрибуции произведения изобразительного искусства. Создание атрибуционного документа</p>	<p>Обращение к эталонным образцам атрибуции. Правила описания, анализа памятника и составления атрибуционного заключения на примере конкретного памятника из музейного собрания: определение возможного места и времени создания предмета, стиля, мастера (если возможно). Определение технологии производства, состояния сохранности предмета. Подтверждение данных стилистического, сравнительного анализа данными технико-технологических исследований.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Дискуссия по вопросам семинарского занятия</p> <p>Подготовка к семинару</p>
2.	Изучение произведений изобразительного искусства в России.	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Дискуссия по вопросам семинарского занятия</p> <p>Подготовка к семинару</p>
3.	Искусствоведческие методы атрибуции изобразительного искусства	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Дискуссия по вопросам семинарского занятия</p>

		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
4.	Технико-технологический анализ произведений изобразительного искусства.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
5.	Индивидуальная работа по атрибуции произведения изобразительного искусства. Создание атрибуционного документа	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - контрольная работа - доклад-презентация	5 баллов 10 баллов 10 баллов	20 баллов 30 баллов 10 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Вопросы к опросу по Разделу 1. Введение

1. Задачи научной экспертизы.
2. В чем преимущества и недостатки искусствоведческих методов атрибуции?
3. Назовите итальянских мастеров эпохи предвозрождения, работавших в технике изобразительного искусства.
4. Из чего состоит икона как материальный объект?
5. Какие техники использовались для украшения икон?
6. Что такое басма, оклад, риза, цата?
7. Назовите распространенные типы иконографии Богоматери.
8. Дайте определение терминов: «личное письмо», «доличное письмо», «санкирь», «ассист».
9. Назовите основные древнерусские школы живописи и технологические особенности живописи.
10. Дайте определение следующих понятий: список, репродукция, реплика, имитация, подделка.

Типовое аналитическое задание к контрольной работе 1-3.

Учащемуся предлагается проанализировать фотографии трех произведений изобразительного искусства изучаемого периода, и выполнить следующие задания:

1. Приблизительно датировать произведения по стилю и расположить их в хронологическом порядке.
2. Определить регион.
3. Определить иконографию.

4. Привести аналогию предложенному произведению.
5. Описать состояние сохранности.

Темы докладов к Разделу 5. Создание атрибуционного документа

Темой доклада может быть атрибуция иконы или другого произведения, выбранного студентом (по согласованию с преподавателем). Обязательным условием является непосредственная работа студента с выбранным произведением в музее (не по репродукции).

Задание: очертить задачи и проблемы атрибуции, возникающие при изучении произведений выбранной эпохи и стиля; предложить методы атрибуции конкретного произведения и обосновать вывод. Доклад необходимо проиллюстрировать самостоятельно выполненными фотографиями или рисунками.

Примерный список вопросов к промежуточной аттестации:

1. Техника иконописи в исторических источниках.
2. Основные этапы технологической эволюции станковой изобразительного искусства.
3. Особенности иконописания домонгольской Руси. Алипий Печерский.
4. Симон Ушаков и Царская школа второй половины XVII в.
5. Разновидности темперы: яичная, гуммиарабиковая, казеиновая и другие.
6. Положительные свойства и недостатки желтковой темперы.
7. Правила сюжетно-композиционного (иконографического) описания памятника.
8. Физико-химическое исследование произведения изобразительного искусства.
9. Технично-технологическое исследование произведения изобразительного искусства.
10. Неразрушающие методы исследования: сфера применения, интерпретация результатов.
11. Цели исследования произведений изобразительного искусства в инфракрасном излучении.
12. Анализ пигментов: методы, сфера применения.
13. Методы исследования физико-механических свойств дерева.
14. Определение времени создания подлинника по способу обработки основы, величине ковчега и размерам полей.
15. Паволока, её разновидности и способы наложения на основу.
16. Материалы для грунта, свойства связующего и наполнителей.
17. Левкашение. Инструменты и методы работы.
18. Рисунок под живопись, его виды. Применение лицевых подлинников.
19. Классификация пигментов и красок по химическому составу. Естественные и синтетические пигменты.
20. Минеральные и органические пигменты. Месторождения и способы обработки.
21. Атмосферостойкость и светочувствительность красок.
22. Классификация красок. Кроющие и лессировочные краски, особенности применения.
23. Красочный слой иконы: особенности нанесения, методы исследования.
24. Традиции построения живописи ликов в восточно-христианском искусстве.
25. Обязательность технических традиций написания ликов в живописи Пскова, Владимиро-Суздаля и Ростова.
26. Неконтрастные высветления по оливковому санкирю в станковой живописи московской школы XV в.
27. Стабилизация стиля Московской школы и дисциплина письма XV – XVI вв.
28. Техника плави в Новгородской живописи XV в.
29. Строгановские иконы XVII в. Особенности личного письма.
30. Типы “фряжской манеры” живописи. Техника написания обнаженных частей тела.

Технологические особенности иконописи рубежа XIX – XX веков.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. – 124 с.

Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX - XX веках. История, проблемы : учеб. пособие / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации; [А. Б. Алешин и др. ; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова] . - М. : Альма Матер : Акад. проект, 2008. - 603 с.

Реставрация икон : метод. рекомендации / [сост.: М.В. Наумова и др.] ; Всерос. художеств. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э. Грабаря. - М. : Эгинс, 2001. - 143 с.

Дополнительная

Аркадьев О. И. Исследование влагосодержания икон Новгородского собрания // Музей. - 2006. - N 1. - С. 24-28.

Виноградова Е. "Вологодского градского купеческого общества всеподданнейшее подношение..."[Текст] : из истории иконы с изображением избранных святых, соименных членам царской семьи / Елена Виноградова, Ольга Соколова// Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 12 (122). - С. 12-16.

Гренберг Ю. И. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.- С. 113-117

Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Горшкова В. В. Опыт сотрудничества Ярославского художественного музея с церковными организациями / В. В. Горшкова// Вестник РГГУ. - 2011. - № 17. - С. 284-292.

Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Магинский В. Д. Исследование и реставрация ряда икон Свято-Николаевской церкви с. Бодаки Збаражского района Тернопольской области Украины / В. Д. Магинский // Исследования в консервации культурного наследия. - Москва : Индрик, 2012. - Вып. 3. - С. 152-154.

Макарова Е. Иконы Ярославля / Екатерина Макарова // Мир музея. - 2007. - N 11. - С. 36-38.

Уханова В. "Подойти к починке ее с наибольшей осторожностью... ". Хроника реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева / Валентина Уханова// Русское искусство. - 2010. - N 4. - С. 58-61.

Научная экспертиза художественных произведений : сб. ст. / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Федер. гос. учреждение культуры "Всерос. художеств. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э. Грабаря", Отд. науч. экспертизы ; [сост. и отв. ред. А. Р. Киселева]. - М. : СканРус, 2007. - 63, XXXII с.

Овчинникова А. А. Исследование и реставрация группы икон из Троице-Сергиевой лавры. Триптих: образы Сергия Радонежского и его учеников - преподобных Михея и Никона. Икона Иоанна Крестителя / А. А. Овчинникова // Памятники культуры глазами студентов. - М. : РГГУ, 2012. - Вып. 5. - С. 224-227.

Пуцко В. Произведение Симона Ушакова в Калуге[Текст] / Василий Пуцко// Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 11 (121). - С. 4-8.

Соколова Т.В. Экспертиза художественных изделий : [справ. пособие] / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. - М. : Форум, 2009. - 101 с.

Федоренко Т. К. Проблемы методологии восстановления и экспонирования руинированной монументальной живописи : (на примере новгородских памятников) : автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Федоренко Татьяна Константиновна. - Санкт-Петербург, 2015. - 21 с.

Филатов В. В. Словарь изографа : Учеб. пособие. - М. : Изд-во Православ. Свято-Тихон. Богосл. ин-та, 1997. - 277 с. :

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Введение

Цель занятия — изучить методы экспертизы и атрибуции, их теоретические основы. Занятие проходит с использованием устного опроса, развёрнутой беседы, дискуссии, блиц-игры и аналитических заданий.

Форма проведения: развёрнутая беседа на тему: «Специфика изобразительного искусства»

Вопросы для обсуждения:

1. Виды изобразительного искусства
2. История изобразительного искусства в Европе и России
3. Термины для описания иконы
4. Традиции в иконописи и реставрации икон

Блиц-игра (устная): характерные стилистические особенности известных произведений изобразительного искусства.

Аналитическое задание: подробное описание конкретного произведения на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Дискуссия:

- методы атрибуции и экспертизы.
- цели и задачи атрибуции и технико-технологической экспертизы;
- порядок проведения экспертизы;
- искусствоведческие методы атрибуции: формально-стилистический анализ, анализ иконографии, иконологический метод;
- роль вспомогательных исторических дисциплин в атрибуции;
- естественнонаучные методы (неразрушающие и требующие отбора проб).

Опрос 1.

Задачи научной экспертизы.

1. В чем преимущества и недостатки искусствоведческих методов атрибуции?
2. Назовите итальянских мастеров эпохи предвозрождения, работавших в технике изобразительного искусства.
3. Из чего состоит икона как материальный объект?
4. Какие техники использовались для украшения икон?
5. Что такое басма, оклад, риза, цата?
6. Назовите распространенные типы иконографии Богоматери.
7. Дайте определение терминов: «личное письмо», «доличное письмо», «санкирь», «ассист».
8. Назовите основные древнерусские школы живописи и технологические особенности живописи.
9. Дайте определение следующих понятий: список □ репродукция □ реплика, имитация □ подделка.

Список литературы:

Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. – 124 с.

Гренберг Ю. И. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.- С. 113-117

Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Филатов В. В. Словарь изографа : Учеб. пособие. - М. : Изд-во Православ. Свято-Тихон. Богосл. ин-та, 1997. - 277 с.

Тема 2. Изучение произведений изобразительного искусства.

Цель занятия: дать представление об основных методах и достижениях в изучении

произведений изобразительного искусства в России и за рубежом.

Форма проведения: развернутая беседа, дискуссия, аналитические задания.

Вопросы для обсуждения:

1. история изучения произведений изобразительного искусства в России и за рубежом
2. роль знаточества в изучении русских икон
3. особенности произведений «фряжской манеры»
4. иконопись в XIX-XX вв.: техники и проблемы сохранности.
5. разрушающие факторы, признаки разрушения живописи
6. принципы научной реставрации

Контрольная работа. Аналитическое задание.

Учащемуся предлагается проанализировать фотографии трех известных древнерусских произведений живописи и выполнить следующие задания:

Обосновать датировку произведений, расположить их в хронологическом порядке.

Определить регион.

Определить иконографию.

Описать состояние сохранности.

Список литературы:

Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. - 124 с.

Гренберг Ю. И. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.- С. 113-117

Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Тема 3. Искусствоведческие методы атрибуции изобразительного искусства

Цель занятия — обсудить основные методы атрибуции изобразительного искусства, их возможности, сферу применения.

Форма проведения: развернутая беседа на тему: «Принципы искусствоведческой атрибуции изобразительного искусства»

Вопросы для обсуждения:

1. стилистические особенности западноевропейской изобразительного искусства
2. готика и живопись. Структура алтаря.
3. мастера изобразительного искусства в Европе: индивидуальные особенности стиля и техники
4. иконография в изучении произведений изобразительного искусства
5. иконологический метод

Блиц-игра (устная): определение стиля, времени и места написания известного произведения западноевропейской изобразительного искусства, представленного на слайде или в экспозиции музея

Аналитическое задание: описание конкретного произведения, выявление особенностей иконографии, стиля на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Аналитическое задание: описание конкретного произведения на основе результатов блиц-игры (индивидуальная работа). Обсуждение результатов и трудностей, препятствовавших выполнению задания.

Контрольная работа. Аналитическое задание. Студенту предлагается проанализировать фотографии трех известных западноевропейских произведений изобразительного искусства и выполнить следующие задания:

Обосновать датировку произведений, расположить их в хронологическом порядке.

Определить регион.

Описать особенности иконографии.

Назвать автора (если возможно) и описать особенности его индивидуальной манеры.

Описать состояние сохранности произведения.

Список литературы:

Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. – 124 с.

Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Тема 4. Техничко-технологический анализ произведений изобразительного искусства.

Цель занятия — изучить практическое применение технико-технологических методов для экспертизы произведений изобразительного искусства

Форма проведения: развернутая беседа на тему: «Методы технико-технологической экспертизы»

Вопросы для обсуждения:

1. Исследования фактуры живописи при небольшом увеличении и по макрофотографиям.
2. Микроскопический анализ.
3. Спектроскопия. Выявление слоев живописи при исследовании в УФ лучах и инфракрасном спектре. Преимущества метода.
4. Рентгенография и рентгеноскопия.
5. Химические анализы: исследование пигментов. Значение метода, сфера применения.

Дискуссия: разбор конкретных примеров атрибуции и экспертизы произведений изобразительного искусства, интерпретации результатов исследования.

Контрольная работа. Аналитическое задание

Проанализируйте произведение изобразительного искусства. На основании визуального осмотра:

Сделайте предположение о месте, времени создания произведения.

Опишите состояние сохранности.

Какие технико-технологические исследования и с какой целью следует провести в данном случае?

Список литературы:

Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. – 124 с.

Гренберг Ю. И. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.- С. 113-117

Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Тема 5. Создание атрибуционного документа.

Цель занятия — выработка и закрепление практических навыков атрибуции произведений изобразительного искусства

Форма проведения: развернутая беседа на тему: «Практика атрибуции»

Вопросы для обсуждения:

1. комплексный подход к атрибуции произведения
2. обсуждение известного исследования по атрибуции изобразительного искусства (на выбор преподавателя): проблемы и пути решения.

Доклад-презентация по атрибуции музейного предмета (предмет исследования студент выбирает по согласованию с преподавателем).

Задание: самостоятельно описать предмет, сформулировать проблемы, возникающие при его атрибуции, предложить тактику исследования, сформулировать и обосновать выводы о принадлежности данного предмета к определенному стилю и эпохе, привести аналогии.

Описать состояние сохранности предмета, особенности техники. Подобрать и оформить иллюстрации.

Список литературы:

Бобров Ю. Г. Консервация и реставрация станковой темперной живописи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 070901.65 Живопись / Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров. - М. : Художеств.-пед. изд-во, 2008. – 124 с.

Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX - XX веках. История, проблемы : учеб. пособие / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации; [А. Б. Алешин и др. ; сост. О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова] . - М. : Альма Матер : Акад. проект, 2008. - 603 с.

Гренберг Ю. И. Технологическая экспертиза живописи // АртХроника. - 2004. - N1.- С. 113-117

Гренберг Юрий Израилевич. От фаюмского портрета до постимпрессионизма : История технологии станковой живописи. - М. : Искусство, 2003. - 255 с.

Киреева В. Н. Связующие материалы и датировка живописи // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2008. - N 11. - С. 70-73.

Магинский В. Д. Исследование и реставрация ряда икон Свято-Николаевской церкви с. Бодаки Збаржского района Тернопольской области Украины / В. Д. Магинский // Исследования в консервации культурного наследия. - Москва : Индрик, 2012. - Вып. 3. - С. 152-154.

Макарова Е. Иконы Ярославля / Екатерина Макарова // Мир музея. - 2007. - N 11. - С. 36-38.

Научная экспертиза художественных произведений : сб. ст. / М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Федер. гос. учреждение культуры "Всерос. художеств. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э. Грабаря", Отд. науч. экспертизы ; [сост. и отв. ред. А. Р. Киселева]. - М. : СканРус, 2007. - 63, XXXII с.

Овчинникова А. А. Исследование и реставрация группы икон из Троице-Сергиевой лавры. Триптих: образы Сергия Радонежского и его учеников - преподобных Михея и Никона. Икона Иоанна Крестителя / А. А. Овчинникова // Памятники культуры глазами студентов. - М. : РГГУ, 2012. - Вып. 5. - С. 224-227.

Пуцко В. Произведение Симона Ушакова в Калуге[Текст] / Василий Пуцко// Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. - 2014. - № 11 (121). - С. 4-8.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): сформировать навык работы по атрибуции и экспертизы произведений искусства для успешной деятельности в научном сообществе.

Задачи:

- изучить основные подходы к методам атрибуции и экспертизы произведений искусства;
- научиться самостоятельно проводить атрибуцию произведений искусства;
- приобрести навык работы с информацией по истории тех или иных направлений в атрибуции памятников Западной Европы, Зарубежной Азии и России;
- обучиться грамотному проведению работ по художественной атрибуции;
- исследовать способы датировки предметов искусства;
- понять художественные и технологические особенности произведений разных эпох;
- развить навыки представления результатов научных исследований по атрибуции предметов искусства;
- изучить характеристики основных типологических и стилистических признаков предметов искусства разных эпох;
- улучшить имеющиеся навыки определения художественных особенностей произведений искусства.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты;
- ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы;
- ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования;
- ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий;
- ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основные методы исследования технологических особенностей произведений искусства;
- основные признаки производства произведений искусства крупнейших национальных школ, их достоинства и недостатки;

Уметь

- определять процесс, лежащий в основе развития и формирования того или иного художественного стиля;
- самостоятельно оценивать ассортимент изделий основных художественных производств;

Владеть

- основной научной и профессиональной терминологией по теме курса;
- технико-технологической экспертизы памятников истории и культуры.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.