

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

УТВЕРЖДЕНО

**Директор физтех-школы
электроники, фотоники и
молекулярной физики**

В.В. Иванов

Рабочая программа дисциплины (модуля)

по дисциплине:	Технологические исследования и реставрация объектов культурного наследия
по направлению:	Материаловедение и технологии материалов
профиль подготовки:	Перспективные функциональные материалы Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра химической физики
курс:	1
квалификация:	магистр

Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Дифференцированный зачет

Аудиторных часов: 60 всего, в том числе:

лекции: 30 час.

семинары: 30 час.

лабораторные занятия: 0 час.

Самостоятельная работа: 30 час.

Всего часов: 90, всего зач. ед.: 2

Программу составил: Ю.А. Халтурин, канд. искусствоведения

Программа обсуждена на заседании кафедры химической физики 12.02.2022

Аннотация

Курс "Технологические исследования и реставрация объектов культурного наследия" предусматривает ознакомление с содержанием технологических исследований - тем, как самые передовые методы естественных наук, их возможности могут быть применены для изучения объектов культурного наследия. Кроме того, слушатели познакомятся с ролью и спецификой музейной реставрации и правилами хранения объектов культурного наследия, а также принципами соединения исследовательской работы и реставрационной деятельности

1. Цели и задачи

Цель дисциплины

Цель курса – познакомить слушателей с содержанием технологических исследований - тем, как самые передовые методы естественных наук, их возможности могут быть применены для изучения объектов культурного наследия. Кроме того, слушатели познакомятся с ролью и спецификой музейной реставрации и правилами хранения объектов культурного наследия, а также принципами соединения исследовательской работы и реставрационной деятельности

Задачи дисциплины

Дать представление слушателям о содержании и особенностях исследовательской и реставрационной деятельности в музее и в области сохранения культурного наследия в целом. Познакомить обучающихся с практикой и спецификой применения возможностей современных методов исследования, достижений науки в музейной области

2. Перечень формируемых компетенций

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты	ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований
	ПК-1.2 Способен выдвигать гипотезы, строить математические модели для описания изучаемых явлений и процессов, оценивать качество разработанной модели
	ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты
ПК-3 Способен профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием (приборами и установками, специализированными пакетами прикладных программ) в области материаловедения и технологии материалов	ПК-3.1 Понимает принципы работы используемого оборудования (специализированных пакетов прикладных программ)
	ПК-3.2 Способен проводить эксперимент (моделирование) с использованием исследовательского оборудования (пакетов прикладных программ)
	ПК-3.3 Способен оценивать точность полученных экспериментальных (численных) результатов

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны

знать:

- назначение и особенности применения физико-оптических методов при исследовании и реставрации произведений искусства,
- возможности и ограничения физико-оптических методов при их использовании для изучения объектов культурного наследия,
- мировые тенденции в развитии исследования и реставрации/консервации объектов культурного наследия.

уметь:

- планировать стратегию установления строения вещества;
- обрабатывать экспериментальные данные, полученные с помощью физико-химических методов исследования вещества с использованием основных методологических принципов;
- использовать современные приборы и методики, проводить и организовывать эксперименты,
- готовить образцы для проведения различных исследований свойств и структуры материалов.

владеть:

- практическими навыками использования современных приборов и методик для исследования произведений искусства, проведения и организации экспериментов и испытаний, обработки и анализа результатов.
- способами интерпретации данных, полученных различными физико-химическими методами исследования.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий

№	Тема (раздел) дисциплины	Трудоемкость по видам учебных занятий, включая самостоятельную работу, час.			
		Лекции	Семинары	Лаборат. работы	Самост. работа
1	Технологические исследования объектов культурного наследия в современной науке об искусстве. Музейная лаборатория.	2	2		2
2	Виды изобразительного искусства. Станковая живопись. Техники живописи. Структура картины.	4	4		4
3	Художественные материалы в произведении искусства. Значимость, характеристики, краткая история развития технологий изобразительного искусства	2	2		2
4	Использование физико-оптических методов (микроскопия, исследования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, рентгенография) для исследовательских задач	2	2		2
5	Особенности применения физико-химических методов в исследованиях объектов культурного наследия	2	2		2
6	Комплексность исследования и анализ результатов. Использование их в реставрационной практике.	2	2		2
7	Музейная консервация и реставрация. Вводная лекция	2	2		2
8	Защита произведения искусства от физико-химических и биологических факторов. Правила и нормы музейного хранения	4	4		4
9	Материаловедение в реставрации произведений живописи.	4	4		4
10	Материаловедение в реставрации произведений графики	2	2		2

11	Материаловедение в реставрации произведений скульптуры	2	2		2
12	Реставрация и консервация объектов современного искусства	2	2		2
Итого часов		30	30		30
Подготовка к экзамену		0 час.			
Общая трудоёмкость		90 час., 2 зач.ед.			

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр: 2 (Весенний)

1. Технологические исследования объектов культурного наследия в современной науке об искусстве. Музейная лаборатория.

Взгляд на произведение искусства как на материальный объект. Роль технологических исследований в современной науке об искусстве, соединение возможностей искусствоведческого и технологического анализа. Задачи, перечень методов и подходы в исследованиях произведений изобразительного искусства. Инвазивные и неинвазивные методы. Вопросы объективности результатов технологических исследований. Принцип комплексности. Роль исследовательской лаборатории в музее

2. Виды изобразительного искусства. Станковая живопись. Техники живописи. Структура картины.

Краткий обзор видов изобразительного искусства. Техники живописи (масляная живопись, темпера, гуашь, акварель, пастель), их особенности. Структура картины (основа, грунт, красочный слой, лаковое покрытие). Роль и взаимосвязь структурных слоев картины.

3. Художественные материалы в произведении искусства. Значимость, характеристики, краткая история развития технологий изобразительного искусства

Роль ремесла в создании произведения искусства. Влияние выбора материалов на художественные особенности произведения. Основы (холст, дерево, картон, бумага, металл). Грунты для живописи. Связующие материалы. Пигменты. Краткая история развития технологии и художественной практики.

4. Использование физико-оптических методов (микроскопия, исследования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, рентгенография) для исследовательских задач

Физика и общие данные рентгеновского, видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Практическое применение данных видов излучения при исследовании объектов культурного наследия. Интерпретация полученных результатов. Фотолабораторный процесс. Возможности и ограничения методов. Техника безопасности

5. Особенности применения физико-химических методов в исследованиях объектов культурного наследия

Методы и методология исследований в музейной практике. Возможности, ограничения, особенности пробоподготовки разных методов и объектов исследования. Анализ и подготовка исследовательского материала (в том числе принципы описания результатов). Создание практической сравнительной базы. Химия в реставрации, микрохимический анализ

6. Комплексность исследования и анализ результатов. Использование их в реставрационной практике.

Сбор эталонного материала, принципы анализа и достоверность данных. Предреставрационные исследования – области профессионального взаимодействия (процессы разрушения, возможное прогнозирование состояния сохранности, реставрационные методики, тесты и проч.)

7. Музейная консервация и реставрация. Вводная лекция

Консервация и реставрация - в целом это этапы единого процесса по сохранению произведений искусства. Музейная консервация предполагает сохранение предметов путём определённых условий и режима, тормозящих и пресекающих дальнейшее разрушение памятника. Музейная реставрация рассматривается сегодня как наука сохраняющая подлинность объекта. Восстановление предмета, посредством устранения повреждений тесно связано с его глубоким изучением. Залогом успешно проведённой работы является тесное сотрудничество между учёными различных областей: искусствоведами, археологами, химиками, технологами, дизайнерами, историками

8. Защита произведения искусства от физико-химических и биологических факторов. Правила и нормы музейного хранения

В течение жизни произведения искусства на него воздействуют целый ряд факторов внешней среды, от температуры и окислительных процессов, до состава атмосферы. Эти влияния, в свою очередь, провоцируют те или иные процессы старения, происходящие внутри самого произведения. Снизить или нейтрализовать риск вредного воздействия внешней среды призваны правила и нормы музейного хранения

9. Материаловедение в реставрации произведений живописи.

История формирования классического построения структуры произведений 18-19 вв. и традиционной технологии живописи. С начала 20 века смена системы живописных задач диктует поиск и разнообразие живописной структуры произведений, использование художниками новых материалов и приемов выразительности. С середины 20 в. художники пользуются как классическими (традиционными) технологиями, так начинают использовать и современные материалы. Основная задача занятий показать, как особенности структуры произведения, композиции использованных в нем материалов влияют на происходящие в нем процессы старения и каким образом все это вместе определяет подходы к реставрации и консервации.

10. Материаловедение в реставрации произведений графики

Знакомство слушателей со спецификой применения исследовательских и реставрационных методов в связи с особенностями материалов графики. Графические произведения искусства выполнены на хрупких основах: бумага, холст, калька, пергамент и т.д. такими, порой непрочными изобразительными материалами, как: карандаш, уголь, пастель, акварель, мел, сангина, гуашь, темпера, чернила и т.д. Обязательным условием подбора реставрационных материалов для графических произведений является обратимость, долговечность и стабильность

11. Материаловедение в реставрации произведений скульптуры

Анализ технологических особенностей и разнообразия материалов, при создании скульптуры и предметов ДПИ. Обсуждаются этические нормы в реставрации, выбор методики и реставрационных материалов в соответствии с Венецианской хартией. Порядок ведения реставрационных и консервационных работ. Роль физико-химических и научных исследований в реставрации скульптуры.

12. Реставрация и консервация объектов современного искусства

Разнообразие и особенности материалов, используемых при создании произведений современного искусства диктует индивидуальный подход к их консервации, хранению и экспонированию в музейном пространстве. Именно в современном искусстве композиция зачастую нестандартных для предыдущих периодов материалов становится главным предметом изучения реставратора и исследователя. Знание о механизмах и возможных последствиях применения сложных техник, различных «нехудожественных» материалов и элементов (пластик, металлы, предметы промышленного производства и проч.) подразумевают совершенно новые возможности для сотрудничества исследовательской и реставрационной областей, а также иной уровень подготовки самого реставратора. Современное искусство концептуально, поэтому реставратор современного искусства должен быть хорошо осведомлен о художественном процессе, владеть теорией и историей классического и современного искусства, знать материаловедение.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебная аудитория, снабженная доской, экраном, проектором.

6. Перечень рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи. Под ред. Ю.И. Гренберга. М., 2000.
2. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М., 1961.
3. Киплик Д.И. Техника живописи. М., «Сварог и К», 2002.
4. Федосеева Т.С. Материалы для реставрации живописи и предметов прикладного искусства. М., 1999.
5. Eastaugh N. Pigment Compendium. Elsevier, 2008.
6. Mayer, R. The artists handbook of materials and technique. London, Boston, 1991.
7. The conservation of easel painting. Edited by Joyce Hill Stoner and Rebecca Rushfield. 2012.

Дополнительная литература

1. Кудрявцев Е.В. Техника реставрации картин. М., 2002.
2. Scientific examination in art. Modern techniques in conservation and analysis. National Academy of sciences. The National Academy press, Washington D.C., 2003.
3. Church A.H. Chemistry of paints and painting. London, 1890.
4. Physical techniques in the study of art, archeology and cultural heritage. Edited by D. Creagh, D. Bradley. Elsevier, Vol. 2, 2007.
3. Лужецкая А.Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. М., «Искусство», 1965.
4. Рерберг Ф.И. Палитра современного художника. «Государственное издательство», 1921.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

<https://mipt.ru/science/labs/radiophotonics/obuchenie/lazery.php>

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Не предусмотрено.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Студент, изучающий дисциплину, должен с одной стороны, овладеть общим понятийным аппаратом, а с другой стороны, должен научиться применять теоретические знания на практике. В результате изучения дисциплины студент должен знать основные определения дисциплины, уметь применять полученные знания для решения различных задач.

Успешное освоение курса требует:

- посещения всех занятий, предусмотренных учебным планом по дисциплине;
- ведения конспекта занятий;
- напряжённой самостоятельной работы студента.

Самостоятельная работа включает в себя:

- чтение рекомендованной литературы;
- проработку учебного материала, подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения;
- решение задач, предлагаемых студентам на занятиях;
- подготовку к выполнению заданий текущей и промежуточной аттестации.

Показателем владения материалом служит умение без конспекта отвечать на вопросы по темам дисциплины.

Важно добиться понимания изучаемого материала, а не механического его запоминания. При затруднении изучения отдельных тем, вопросов, следует обращаться за консультациями к преподавателю.

Возможен промежуточный контроль знаний студентов в виде решения задач в соответствии с тематикой занятий.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

по направлению:	Материаловедение и технологии материалов
профиль подготовки:	Перспективные функциональные материалы Физтех-школа Электроники, Фотоники и Молекулярной Физики кафедра химической физики
курс:	<u>1</u>
квалификация:	магистр
Семестр, формы промежуточной аттестации: 2 (весенний) - Дифференцированный зачет	
Разработчик:	Ю.А. Халтурин, канд. искусствоведения

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-1 Способен ставить, формализовывать и решать задачи, в том числе разрабатывать и исследовать математические модели изучаемых явлений и процессов, системно анализировать научные проблемы, получать новые научные результаты	ПК-1.1 Способен находить, анализировать и обобщать информацию об актуальных результатах исследований
	ПК-1.2 Способен выдвигать гипотезы, строить математические модели для описания изучаемых явлений и процессов, оценивать качество разработанной модели
	ПК-1.3 Способен применять теоретические и (или) экспериментальные методы исследований к конкретной научной задаче и интерпретировать полученные результаты
ПК-3 Способен профессионально работать с исследовательским и испытательным оборудованием (приборами и установками, специализированными пакетами прикладных программ) в области материаловедения и технологии материалов	ПК-3.1 Понимает принципы работы используемого оборудования (специализированных пакетов прикладных программ)
	ПК-3.2 Способен проводить эксперимент (моделирование) с использованием исследовательского оборудования (пакетов прикладных программ)
	ПК-3.3 Способен оценивать точность полученных экспериментальных (численных) результатов

2. Показатели оценивания компетенций

В результате изучения дисциплины «Технологические исследования и реставрация объектов культурного наследия» обучающийся должен:

знать:

- назначение и особенности применения физико-оптических методов при исследовании и реставрации произведений искусства,
- возможности и ограничения физико-оптических методов при их использовании для изучения объектов культурного наследия,
- мировые тенденции в развитии исследования и реставрации/консервации объектов культурного наследия.

уметь:

- планировать стратегию установления строения вещества;
- обрабатывать экспериментальные данные, полученные с помощью физико-химических методов исследования вещества с использованием основных методологических принципов;
- использовать современные приборы и методики, проводить и организовывать эксперименты,
- готовить образцы для проведения различных исследований свойств и структуры материалов.

владеть:

- практическими навыками использования современных приборов и методик для исследования произведений искусства, проведения и организации экспериментов и испытаний, обработки и анализа результатов.
- способами интерпретации данных, полученных различными физико-химическими методами исследования.

3. Перечень типовых (примерных) вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

С целью контроля освоения обучающимися учебного материала проводится устный опрос в начале занятия по теме прошлой лекции или в конце занятия по пройденной теме.

4. Перечень типовых (примерных) вопросов и тем для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы к дифференцированному зачету:

1. Инвазивные и неинвазивные методы
2. Техники живописи, их особенности
3. Грунты для живописи.
4. Связующие материалы
5. Пигменты
6. Практическое применение рентгеновского, видимого, ультрафиолетового, инфракрасного излучения при исследовании объектов культурного наследия.
7. Особенности пробоподготовки.
8. Микрохимический анализ.
9. Сбор эталонного материала, принципы анализа.
10. Консервация и реставрация.

Критерии оценивания

Оценка отлично 10 баллов - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины, проявляющему интерес к данной предметной области, продемонстрировавшему умение уверенно и творчески применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка отлично 9 баллов - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка отлично 8 баллов - выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, правильное обоснование принятых решений, с некоторыми недочетами.

Оценка хорошо 7 баллов - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но недостаточно грамотно обосновывает полученные результаты.

Оценка хорошо 6 баллов - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности.

Оценка хорошо 5 баллов - выставляется студенту, если он в основном знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач достаточно большое количество неточностей.

Оценка удовлетворительно 4 балла - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он освоил основные разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения, и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка удовлетворительно 3 балла - выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, допускающему ошибки в формулировках базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, слабо владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и с трудом применяет полученные знания даже в стандартной ситуации.

Оценка неудовлетворительно 2 балла - выставляется студенту, который не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных принципов и не умеет использовать полученные знания при решении типовых задач.

Оценка неудовлетворительно 1 балл - выставляется студенту, который не знает основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубейшие ошибки в формулировках базовых понятий дисциплины и вообще не имеет навыков решения типовых практических задач.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

При проведении устного дифференцированного зачета обучающемуся предоставляется 1 час на подготовку. Опрос обучающегося не должен превышать одного астрономического часа.