

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки

54.03.04 – Реставрация
Направленность (профиль):
Реставрация живописи

Уровень:
Бакалавриат

Форма обучения
Очная/очно-заочная/заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП

Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Председатель УМС
И.И. Палкин И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета РГГМУ
24.06.2021 г., протокол №9

Рассмотрена и утверждена на заседании
кафедры 2 июня 2021 г. протокол №9

Зав. кафедрой Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Автор-разработчик:
Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Санкт-Петербург 2021

Рассмотрена и рекомендована к использованию в учебном процессе на
2022/2023 учебный год без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИ и РЖ от 08.07.2022 №11

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Основы художественной экспертизы»:

- познакомить студентов с существующими методическими приемами научной атрибуции и экспертизы музейных памятников;
- сформировать первоначальные практические навыки атрибуции и экспертизы.

Задачи курса направлены на ознакомление студентов с методами искусствоведческой атрибуции и научной экспертизы.

Основные задачи дисциплины:

- формирование у студентов базовых знаний и практических навыков атрибуции и экспертизы объектов культурного наследия, в том числе и музейных;
- ознакомление студентов с методами искусствоведческой атрибуции и научной экспертизы.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Данная дисциплина входит в вариативную часть программы и является пред метом по выбору. Для освоения дисциплины «Основы художественной экспертизы» студенты используют знания, умения, навыки, полученные в процессе своего обучения. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства, как самостоятельный учебный предмет позволяет студентам самостоятельно проводить научное обоснование и технико-технологическую подготовку произведений к их консервации и реставрации; профессионально ставить и решать вопрос о дальнейшем исследовании их создания и исторического существования.

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи с такими учебными дисциплинами, как «Основы музеефикации», «Архивное дело», «Консервация и реставрация живописи». Выпускная квалификационная работа бакалавров связана с экспертизой и атрибуцией реставрируемого произведения станковой живописи. Поэтому данная дисциплина необходима для успешной защиты дипломных работ и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной компетенции выпускников ПК-1

Профессиональные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Индикатор компетенции	Результаты обучения
Способен подбирать методики, технологии и материалы для консервационных и реставрационных работ (ПК-1)	ПК-1.1 Разбирается в особенностях современной художественной деятельности, теоретических основах современного реставрационного искусства, художественно-выразительных средствах разных видов изобразительного искусства, этапах истории искусства	Знать: Тенденции международного современного творческого процесса Уметь: выявлять и анализировать художественно-выразительные средства разных видов изобразительного искусства Владеть: современными практическими приемами консервационно-реставрационной деятельности
	ПК-1.2 Дает характеристику главным художественным достижениям разных эпох и	Знать: Тенденции международного исторического художественного процесса

народов, наиболее значимым произведениям искусства	Уметь: выявлять и анализировать художественно–выразительные средства разных видов национального изобразительного искусства Владеть: современными аналитическими методами исследования объекта культурного наследия
--	---

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объём дисциплины	Всего часов	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	72	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	28	
Практические занятия	28	
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	44	
Вид промежуточной аттестации	Экзамен	Экзамен

4.2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Лекции	Практические занятия	СРС			
1	Предмет, цели и задачи изучения курса, его место в музейной деятельности	7	2	2	4	Устный опрос, проверка письменных и практических заданий	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2
2	Атрибуция произведений изобразительного искусства (темперной и масляной живописи)	7	2	2	10			
3	Технико-технологическая экспертиза произведений в процессе атрибуции	7	8	8	15	Устный опрос, проверка письменных и практических заданий	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.2
4	Маркетинговая экспертиза художественных произведений	7	2	2	15			
	ИТОГО		14	14	44	Зачёт с оценкой		

4.3. Содержание разделов дисциплины

7 семестр

Раздел 1. Предмет, цели и задачи изучения курса, его место в музейной деятельности

Тема 1. Определение основных понятий и терминов. Структура курса.
 Тема 2. Из истории знаточества атрибуции. Методы атрибуции.
 Тема 3. Общественная и культурно-историческая роль атрибуции и экспертизы художественных произведений. Источники и литература.

Раздел 2. Атрибуция произведений изобразительного искусства (темперной и масляной живописи)

Тема 1. Виды и жанры изобразительного искусства. Исторические этапы их развития.

Тема 2. Стили, направления, школы. Их основные типологические и художественные признаки и особенности.

Тема 3. Авторские подписи. Вспомогательные атрибуты и идентификация произведений

Раздел 3. Техничко-технологическая экспертиза произведений в процессе атрибуции.

Тема 1. Неразрушающие методы исследования: исследование в видимой области спектра (визуальное, с помощью бинокулярной лупы, микроскопа, фотокамеры); исследования в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении; рентгенографическое исследование.

Тема 2. Исследования, требующие отбора проб (физико-химические методы исследования)

Раздел 4. Маркетинговая экспертиза художественных произведений

Тема 1. Мировой российский рынок произведений изобразительного искусства.

Тема 2. Крупнейшие аукционные дома Европы и Америки. Национальная и интернациональная сети аукционной деятельности.

Тема 3. Арт-рынок. Дилерские фирмы. Механизмы рыночного предложения и спроса. Легальный и «черный» рынки.

Тема 4. Мода и конъюнктура.

Тема 5. Экспертиза как фактор подлинности произведения.

Тема 6. Государственные приобретения и закупки художественных произведений.

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Предмет, цели и задачи изучения курса, его место в музейной деятельности	2	4
2	Атрибуция произведений изобразительного искусства (темперной и масляной живописи)	2	10
3	Техничко-технологическая экспертиза произведений в процессе атрибуции	8	15
4	Маркетинговая экспертиза художественных произведений	2	15

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Не предусмотрено

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100; - максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 70; -

максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации - 20; -
максимальное количество баллов за посещение лекций – 10

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки устных сообщений и докладов а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля не предусмотрены б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов

1. Атрибуция музейного предмета: содержание понятия.
2. Особенности изучения и описания музейных коллекций: вопросы историографии.
3. Экспертиза произведений искусства.
4. Копии и подделки произведений искусства.
5. Атрибуция произведений декоративно-прикладного искусства.
6. Классификация украшений по месту ношения в системе костюма. Головные украшения.
7. Шейные, нагрудные, поясные наручные украшения: особенности научного описания.
8. Классификация предметов вооружения.
9. Материально-технологические характеристики клинкового оружия.
10. Основные части конской упряжи.
11. Упряжь различных животных: основные особенности.
12. Снаряжение верхового коня: основные элементы.
13. Определение утилитарного назначения предметов из керамики.
14. Научное описание памятников керамики.
15. Основные разновидности металлических музейных предметов.
16. Опыт атрибутивного описания бронзовых предметов.
17. Разновидности письменных источников и особенности их описания.
18. Основные этапы атрибуции письменного музейного памятника.
19. Определение подлинности письменного памятника.
20. Разновидности и опыт атрибуции изобразительных источников.
21. Паспорт научного описания музейного предмета: структура документа.
22. Паспорт научного описания музейного предмета: правила заполнения полей и подполей.
23. Паспорт научного описания произведений искусства (картины).
24. Паспорт научного описания произведений искусства (скульптура).
25. Паспорт научного описания украшений костюма.
26. Паспорт научного описания предметов вооружения.
27. Паспорт научного описания археологических предметов.
28. Паспорт научного описания этнографических предметов.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине для очной формы обучения – экзамен (8 семестр).

Форма промежуточной аттестации по дисциплине для заочной формы обучения – экзамен (8 семестр).

Форма проведения экзамена: устно по билетам

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 75;
- максимальное количество баллов за посещение лекционных занятий 10;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации - 30;
- максимальное количество дополнительных баллов - 15.

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных занятий	0-10
1. Работа на коллоквиуме	0-10
2. Работа на коллоквиуме	0-10
3. Работа на коллоквиуме	0-10
Доклад 1 на практических занятиях	0-10
Доклад 2 на практических занятиях	0-10
Практическая работа с объектом (консервация и реставрация)	0-10
Промежуточная аттестация	0-30
ИТОГО	0-100

Распределение дополнительных баллов

Дополнительные баллы (баллы, которые могут быть добавлены до 100)	Баллы
Участие в НИРС*	0-5
Активность на учебных занятиях*	0-5
Участие в выставочной деятельности	0-5
ИТОГО	0-15

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Балльная шкала итоговой оценки на зачете с оценкой

Оценка	Баллы
Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в Методических рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература(только то, что есть в наличии в ЭБС или библиотеке РГГМУ, желательно 1-3 источника)

Лугинина, А. Г. Методология научных исследований в области культуры : учебное пособие / А. Г. Лугинина, М. И. Данилова. — Краснодар : КубГАУ, 2018. — 78 с. — ISBN 978-5-907133-52-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/224009> (дата обращения: 27.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература:

1. Миронова, А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие / А.Ф. Миронова. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-634-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/987258>

2 Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры : учеб. пособие / Л.В. Беловинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 512 с.

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-575-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/961488>

3 Иванова, А. Н. Пособие по методологии сохранности произведений живописи : методический материал / А. Н. Иванова, Ю. С. Ларионова ; Российский государственный гидрометеорологический университет. - Санкт-Петербург : Изд-во РГГМУ, 2021. - 64, [2] с. : цв. ил.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы при изучении дисциплины не используются.

8.3. Перечень программного обеспечения

1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Point

8.5. Перечень профессиональных баз данных

1. Электронно-библиотечная система eLibrary;

2. База данных издательства SpringerNature;

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: затемнение на окнах, мультимедийный видеопроектор, экран настенный или компьютерный класс.

Мультимедийный видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

При реализации дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.