

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	третій (освітньо-науковий)
Кафедра	Реставрації та експертизи творів мистецтва	Рік навчання	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	спеціальні
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	4

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

Семестр 4 (весна 2021)
31 січня — 11 березня

Викладач	Долуда Анатолій Олександрович, доцент, PhD (канд. т.н)
E-mail	exp.doluda@gmail.com
Заняття	понеділок 10.45–14.35, ауд. 407 (3 корпус) П'ятниця 9.00–10.35, ауд. 407 (3 корпус)
Консультації	четвер 12.00–13.00
Адреса	к. 407, поверх 4, корпус 3, вул. Мистецтв 11
Телефон	057 706-50-03 (кафедра) 050 971 92 58

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи у будь-які дні тижня. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — СПРтЕТМ); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpg, pdf*. Okрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години. При необхідності додаткових консультацій необхідна попередня домовленість з викладачем по телефону

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна не має обов'язкових передумов для вивчення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

1. Алёшин Е.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России.-Л.: Художник РСФСР, 1987, 164 с.
2. Долуда А.О.. Методика дослідження творів живопису: методичні рекомендації для аспірантів 2 курсу СВО Доктор філософії (видання друге). Харків : ХДАДМ, 2019. 16 с.

3. Ревенок Н.М. Експертиза творів декоративно-прикладного мистецтва з кераміки, порцеляни, скла навчальний посібник/ -К.: НАККоМ, 2014.- 124с.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою курсу є ознайомлення аспірантів з історією розвитку та сучасними проблемами в реставрації творів мистецтва, законами функціонування антикварного ринку та навчання методам досліджень творів мистецтва при проведенні мистецтвознавчих експертиз.

Завдання курсу є навчання аспірантів теоретичним і практичним навичкам, які необхідні при роботі в галузі, що операє культурними цінностями.

На лекційних і практичних заняттях аспіранти набувають здатність володіти знаннями з історії реставрації творів мистецтва, розуміти процеси дослідження мистецьких творів, здійснювати експертизу художніх творів та обґрунтовувати (за потребою) вибір методики їхньої реставрації; здатність аналізувати наукові питання, виявляти та формулювати наукові проблеми в межах історичного та теоретичного дискурсів образотворчого та декоративного мистецтва, сфери реставрації та атрибуції творів мистецтва з можливістю подальшого втілення результатів роботи у наукове середовище (статті, доповіді тощо).

Дисципліна забезпечує спеціалізовані (фахові) компетентності: здатність аналізувати наукові питання та виявляти проблеми у сфері мистецтвознавства та експертизи культурних цінностей

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни визначається професійним сприйняттям особливостей реставраційної та експертної практики.

Дисципліна вивчається протягом двох семестрів 2-го курсу (4 кредитів ECTS, 120 навчальних годин, в тому числі 36 годин — аудиторні лекційні та практичні заняття та 84 години — самостійні). Всього курс має 2 модулі та 6 тем.

Весняний семestr: 120 годин: 28 — лекції, 8 — практичні заняття, 84 — самостійні.

Тема 1. Проблеми, традиції і новації в реставрації творів мистецтва.

Реставраційна етика на сучасному етапі..

Тема 2. Антикварний ринок. Антикваріат як товар. Структура та оператори антикварного ринку..

Тема 3. Законодавство України про антикваріат, його особливості та співставлення зі світовою практикою. Закон України ««Про вивезення ввезення та повернення культурних цінностей».

Тема 4 . Методи досліджень. Ознаки та критерії неавтентичності (несправжності, підробки) предметів антикварного ринку

Тема 5. Методологія проведення експертизи творів та предметів антикваріату. Вартість предмета антикваріату.

Тема 6. Періоди активного переміщення антикваріату на теренах СНД..

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота здобувача спрямована на завершення практичних завдань та закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка усних доповідей за лекційними темами дисципліни в контексті власного наукового дослідження (теми дисертації). Додаткових завдань для самостійної роботи не передбачено.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є заліки. Для отримання заліку достатньо пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесу самостійної роботи. Для тих аспірантів, які бажають покращити результат, передбачені письмові контрольні питання за темами дисципліни (10 балів).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	A	A+ 98–100	задовільно	64–74	D
			A 95–97		60–63	E
			A- 90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	B		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	C				

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як аспірантам, так і викладачу. За необхідності аспірант має спітати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку). Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції.

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з аспірантами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтвердженні). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо аспірант пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Аспіранти зобов'язані дотримуватися правил академічної добродетелі (у своїх доповідях, статтях, при складанні екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної добродетелі не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, аспірант втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі заліку — аспірант отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю. **Корисні посилання:** <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/statyya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1 тиждень	1	лекція	Вплив часу та умов побутування на стан творів мистецтва. Реставрація та консервація як засоби збереження та попередження втрат творів мистецтва	2		
1 тиждень	1	лекція	Історія розвитку реставрації творів мистецтва у світі та в Україні. олійного станкового живопису та декоративно-ужиткового мистецтва.	4		
2 тиждень	1	лекція	Реставраційна етика на сучасному етапі	1	Усно викласти основні технологічні процеси в реставрації та проблеми, традиції і новації в реставрації творів мистецтва. (тема 1)	опитування
2 тиждень	2		.Антикварний ринок. Антикваріат як товар.	1		
2 тиждень	2	лекція	Структура та оператори антикварного ринку.Аукціони, крамниці, ділери, “блошині ринки” – особливості функціонування і призначення.	4		
3 тиждень			Закони антикварного ринку	1	Есе на 150 слів (тема 2), + вичленити структуру практики за видами в межах теми власного дослідження (схема або таблиця). Роздруківка	Роздруківка приноситься на заняття
3 тиждень	1	практичні	Основні технологічні процеси в реставрації олійного станкового живопису	2	Складання плану реставраційних заходів на прикладі твору живопису (олія або темпера) (тема 1)	письмово

3 тижд ень	3	лекція	Законодавство України про антикваріат, його особливості та співставлення зі світовою практикою. Закон України ««Про вивезення ввезення та повернення культурних цінностей».	3	Есе на 300 слів (тема 3). Навести приклади та причини активного переміщення культурних цінностей Доповідь (усно), 5 хвилин, інтерпретація тем дисципліни в межах власного дослідження (за вибором).	Роздруківка приноситься на заняття За бажанням. 5 балів додатково
4 тижд ень	4	лекція	Предмети антикварного ринку. Підробки та копії – живопис, графіка, метал, декоративно-ужиткове мистецтво, меблі, порцеляна, скло..	2		
4тижд ень	4	лекція	Методи досліджень. Ознаки та критерії неавтентичності (несправжності, підробки) предметів антикварного ринку	4	Есе на 150 слів (тема 4), + вичленити структуру практики за видами в межах теми власного дослідження (схема або таблиця). Роздруківка	Роздруківка приноситься на заняття
5 тижд ень	5	лекція	.Вартість предмета антикваріату – ціноутворюючі фактори, визначення, види, термінологія.	2	Усно викласти ознаки та критерії вартісної оцінки творів(тема 5),	опитування
5 тижд ень	4	практич ні	. Методи досліджень предметів антикваріату	4		
6 тижд ень	4	практич ні	атрибуція та експертиза творів мистецтва	2	Висновок на 20 слів (тема 4)	письмово
6 тижд ень	6	лекція	Періоди активного переміщення антикваріату на теренах СНД..	4	Есе на 300 слів (тема 6). Навести приклади та причини активного переміщення культурних цінностей Доповідь (усно), 5 хвилин, інтерпретація тем дисципліни в межах власного дослідження (за вибором).	Роздруківка приноситься на заняття За бажанням. 5 балів додатково

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали

1	Поточний контроль	0–40
2	Поточний контроль	0–30
3	Поточний контроль	0–30
Всього балів		100

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відпові на додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до конференції. Подача акуратна, без помилок
A	17–19	37–39	Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок
A-	16	36	Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	12–15	32–35	Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	8–11	22–31	Аспірант в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням
D	4–7	10–21	Аспірант не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням
E	1–3	1–9	Аспірант в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність аспіранта під час семінарських занять (3), виступ на конференції або публікацію статті за темою дослідження, виконані в межах дисципліни (5–8), а також участь у житті групи (1–3). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Розширений список літератури наведено у методичних матеріалах. Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

1. Алёшин Е.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России.-Л.: Художник РСФСР, 1987, 164 с.
2. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : підручник / О.Л. Калашникова. – К. : Знання, 2006.
3. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства : I-YIII науч. конф. : материалы. – М., 1996-2004.
4. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей. – К.: тов. “Аякс прінт”, 2008 – 608 с.
5. Тамойкин Д.М. Тамойкин М.Д. Оценка антиквариата. – М. : ООО ИД «Аваност – прим», 2008.

6. Ревенок Н.М.Експертиза творів декоративно-прикладного мистецтва з кераміки, порцеляни, скла навчальний посібник/ -К.:НАККоМ, 2014.- 124с.
7. Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” № 1068 – ХІУ.
8. Бобров Ю.Г.История реставрации древнерусской живописи. Л.: Художник РСФСР, 1987, 164 с.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

Питання на залік у весняному семестрі :

1. Проблеми, традиції і новації в реставрації творів мистецтва.
Реставраційна етика на сучасному етапі.
2. Основні технологічні процеси в реставрації олійного станкового живопису.
3. Основні технологічні процеси в реставрації декоративно-ужиткового мистецтва.
4. Антикварний ринок. Антикваріат як товар. Структура та оператори антикварного ринку..
5. Постачальники та покупці антикваріату.
6. Розподіл власників антикваріату за мотивацією його придбання.
7. Законодавство України про антикваріат, його особливості та співставлення зі світовою практикою. Закон України ««Про вивезення ввезення та повернення культурних цінностей».
8. Ознаки предметів до віднесення їх до культурних цінностей.
9. Ознаки та критерії неавтентичності (несправжності, підробки) предметів антикварного ринку.
- 10.Методики технічних досліджень творів мистецтва на сучасному етапі.
- 11.Методика комплексного дослідження творів олійного та темперного живопису
- 12.Методологія проведення експертизи творів та предметів антикваріату в якості культурних цінностей
- 13.Методика визначення вартості предмета антикваріату.
- 14.Особливості розвитку та функціонування антикварного ринку України
- 15.Періоди активного переміщення антикваріату на теренах СНД.
- 16.Місце реставраційної науки в збереженні культурного надбання України
- 17.Вартість предмета антикваріату – ціноутворюючі фактори, визначення, види, термінологія. атрибуція та експертиза творів мистецтва
- 18.Атрибуція та експертиза творів мистецтва – визначення, сутність та відмінність

