

Коробко Юрий Владимирович

доктор педагогических наук, профессор,
декан художественно-графического факультета
Кубанского государственного университета

Korobko Yuriy Vladimirovich

D.Phil. in Education Science, Professor,
Dean, Art and Graphics Department,
Kuban State University

Люманова Ленуре Зинединовна

магистрант
Кубанского государственного университета,
преподаватель изобразительного искусства
детской школы искусств № 2
муниципального образования города Краснодара

Lyumanova Lenure Zinedinovna

Applicant for a Master's degree,
Kuban State University,
Teacher of Fine Arts,
Children's Art School No. 2 of
Krasnodar Municipality

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ РЕСТАВРАЦИИ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ

METHODICAL SUPPORT FOR TEACHING OIL PAINTING RESTORATION TO FUTURE ARTIST TEACHERS

Аннотация:

В работе обосновываются необходимость, значение и формы введения учебного курса реставрации масляной живописи в профессиональную подготовку обучающихся системы художественного и художественно-педагогического образования. Формулируются основные задачи овладения основами реставрационного дела на примере подготовки учителей изобразительного искусства.

Ключевые слова:

реставратор, приемы реставрации, реставрация живописи, консервация картины, масляная живопись, технология живописи, художественное образование, художник-педагог.

Summary:

This paper substantiates the necessity, significance and forms of introduction of the training course in oil painting restoration to the system of artist and artist-teacher training. The article defines the main tasks for mastering the basics of restoration by case study of fine art teachers training.

Keywords:

restorer, restoration techniques, painting restoration, picture conservation, oil painting, painting technology, art education, artist teacher.

Обучение мастерству реставрации, система, содержание и формы подготовки специалистов данной области художественной практики широко обсуждаются профессиональным сообществом. Об остроте сложившихся здесь проблем и путях их разрешения говорилось, в частности, на II Международном съезде реставраторов в городе Казани 17 сентября 2015 г. Необходимо расширение границ современного образования в сфере реставрационной деятельности и приведение его содержания в соответствие с потребностями практики и запросами общества.

Овладение профессиональными основами реставрационного дела начинается со знакомства с терминологией, базовым инструментарием, основополагающими методами и приемами реставрации. В числе основных задач системы профессионального образования следует отметить освоение уже имеющегося опыта в данной области творческой практики, овладение способами решения типичных задач. Чтобы опыт многих поколений реставраторов имел предпосылки для эффективного воспроизводства его результатов в широкой учебной и творческо-производственной деятельности, он должен опираться на общепринятый понятийный аппарат.

Под реставрацией живописи понимается восстановление или воссоздание картин (восстановление их основы, грунта, красочного слоя, лака и т. д.). Другой основополагающий термин – «консервация живописи» – определяет процессы, связанные с сохранением картины: укреплением основы, грунта, красочного слоя, лака и защитой от дальнейшего разрушения. Также консервация живописи включает создание благоприятных условий экспонирования и хранения произведений живописи: проветривание помещений, соблюдение температурно-влажностного режима и режима освещения, защиту от загрязнений и биоразрушителей.

Более общий термин «реставрация» в процессе своего исторического формирования в отечественной практике получил два значения: узкое, словарное – «восстановление» (от итал. *restaure*) и расширенное, подразумевающее сумму всех возможных действий по сохранению и восстановлению памятника культуры. Это отличает русскую терминологию от европейской, где четко разделены консервация и реставрация. В международной терминологии вся профессия стала называться двойным термином «консервация-реставрация» [1].

Зародившаяся еще в Средневековье, но в начале пути своего становления существовавшая как нечто прикладное, как «починительство» произведений искусства, реставрация в процессе своего развития переросла в сложную профессию, где реставратор одновременно художник, историк, химик, физик, фотограф и т. д. Уже не один человек, а целые мастерские, профессиональные сообщества работают в этой области.

В настоящее время, чтобы решить судьбу значимой для культурного наследия страны картины, собираются реставрационные советы, комиссии. В таких крупнейших центрах России, как Москва, Санкт-Петербург, существуют учреждения, где обучают и работают реставраторы: Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГОСНИИР), Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ), мастерская реставрации в Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова (МГАХИ им. В.И. Сурикова), Институт искусства реставрации (ИИР), кафедра реставрации живописи Государственного академического института им. И.Е. Репина, Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации (СПБИИР) – и это самые крупные учреждения. Существуют союз реставраторов, специализированные структурные подразделения высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования (училища, колледжи).

Однако даже в столичных учебных заведениях выпускается по 5–10 реставраторов профессионального уровня, в основном ориентированных на работу с произведениями из собраний музеев. В регионах, например в Краснодаре, реставрационные работы и сами реставраторы в подавляющем большинстве случаев находят свое место только в музеях. Это, как правило, профессиональные художники, прошедшие курсы повышения квалификации в ГОСНИИР. Между тем область распространения и бытования произведений живописи значительно шире и имеет очевидную тенденцию роста.

Нельзя не учитывать, что работы мастеров изобразительного искусства не только входят в частные собрания, но также стали неотъемлемой частью эстетической организации предметной среды жизнедеятельности учреждений государственного и негосударственного секторов экономической и общественной жизни, сфер образования и культуры. Поддержание их достойного состояния – залог того, что они выполняют свое предназначение как избранная система ценностных ориентиров в области культуры. Это тем более важно для образовательных организаций – художественных вузов, общеобразовательных школ, детских художественных школ, школ искусств, в которых всегда есть методические фонды, включающие образцы произведений живописи.

Кроме того, нельзя не учитывать и то, что в домах многих жителей России есть иконописные работы. Православие по-прежнему широко распространено в стране, что подтверждается данными социологических исследований. В марте 2010 г. ВЦИОМ провел всероссийский опрос, результаты которого свидетельствуют, что 75 % жителей РФ относят себя к православным христианам [2]. Во многих семьях имеется красный уголок с писаными иконами.

Реставраторам-профессионалам, численность которых крайне невысока, а рабочие места сосредоточены в крупных городах, просто не справиться с объемами этих работ. Очень часто произведения мастеров кисти прошлых лет, нуждающиеся в восстановлении, попадают в руки художников, которые пытаются сохранить живопись по своим представлениям, но, не имея профессиональных ориентиров, не всегда делают это правильно.

Для того чтобы сделать первые шаги в разрешении этой противоречивой ситуации, целесообразно ввести курс основ реставрационного дела в образовательные программы художественно-творческих направлений, специальностей, профиблей подготовки, которые предусматривают освоение технологий масляной живописи.

Художники-педагоги – преподаватели детских художественных школ, учителя изобразительного искусства – по определению должны иметь художественное образование и быть в штатном расписании школ, находящихся даже в самых отдаленных населенных пунктах. В этой категории специалистов, их профессиональной подготовке, ее содержании и качестве может быть заложен потенциал решения многих из отмеченных проблем, особо остро стоящих перед регионами.

Обозначая основные из возможных форм включения курса реставрационного дела в сложившийся учебный процесс, необходимо учитывать, что они будут иметь право на существование, если не вступят в противоречие с требованиями действующих государственных образовательных стандартов, с предусмотренной этой нормативной базой компетентностной составляющей подготовки обучающихся. В этом контексте может быть предложено включение основ реставрации в качестве одного из разделов основополагающих для художественного и художественно-педагогического образования дисциплин «Живопись» или «Технология живописи». Реставрация иконописи для неспециализированных профиблей подготовки по вполне понятным причинам не может быть обязательной для изучения всеми. Возможно включение этой образовательной программы в учебный процесс в рамках курсов (модулей), определяемых по выбору студентов, в форме факультативных занятий в качестве курсового или дипломного проекта.

В содержание курса освоения реставрационного дела должны быть заложены овладение общепринятым понятийным аппаратом, формирование навыков работы со специализированным

инструментарием, материалами и технологиями. В освоении ремесленной базы работы реставратора методически оправданным будет подход к обучению, ориентированный на овладение способами решения типичных задач восстановления живописных произведений.

Реализация этих принципов построения учебного процесса не означает, что все художники должны стать реставраторами и иметь право браться за реставрацию любой сложности. Однако каждый художник должен знать, как обеспечить сохранность колористических качеств своих произведений и не навредить живописи, за реставрацию которой он берется. Речь не идет о том, чтобы каждого научить дублировать, паркетировать, переводить живопись, – это, естественно, дело только профессиональных реставраторов. Но уметь сохранить живопись от осыпания, очистить от загрязнений, заделать порывы – с решением этих задач должен быть знаком любой художник [3].

Первые опыты введения основ реставрационного дела в профильную подготовку будущих художников-педагогов, студентов системы художественно-графического образования дают основания для утверждения, что это положительно отражается на становлении их профессионального уровня. К организации технологических процессов живописи формируется другое отношение, когда студенты узнают о том, как и почему будут «разрушаться» их работы и что следует делать, чтобы это происходило намного медленнее. Изучая реставрацию, студенты начинают обращать внимание на вопросы истории искусств, которые до этого оставались незамеченными: история создания произведения, школа, стиль, к которым оно принадлежит, в какой манере и как давно написано произведение, какие материалы изначально использовались и какую сохранность имеют к настоящему времени. Эти знания – часть общепрофессиональной подготовки художника, имеющая особую значимость для художника-педагога.

Практическая подготовка в данной области должна опираться на опыт и знание наиболее часто встречаемых ошибок в выполнении реставрационных работ: радикальные расчистки, использование разрушающих растворителей, применение широких записей по авторской живописи, необратимых материалов и т. д. [4].

Подготовка художника-педагога опирается на сформировавшуюся и выверенную временем теоретическую и методическую базу обучения [5]. С учетом педагогической направленности, ориентирующей на комплексность подготовки в разных видах изобразительного искусства, освоение основ реставрационного дела может быть построено исходя из решения следующих задач: изучение теоретических основ и практического опыта реставрационной деятельности в области живописи; совершенствование навыков работы с традиционными и современными материалами и технологиями живописи; овладение инструментарием и основными приемами реставрации масляной живописи; ознакомление с требованиями к условиям хранения и экспонирования масляной живописи; изучение основ оформления реставрационной документации; развитие экспозиционной культуры студентов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

– *знать*: основы материаловедения в области традиционной и современной живописи; технологию традиционной и современной живописи; структурное построение картины, иконы; стилистические особенности основных школ изобразительного искусства; основные виды и причины разрушения живописи; основные методы и технологии консервации и реставрации живописи;

– *владеть*: методами и техническими приемами профессиональной работы с основными живописными материалами; основными приемами реставрации и консервации живописи;

– *уметь*: грунтовать холст и картон для масляной живописи; готовить имприматуру в соответствии с задачами живописного изображения; определять состав красочной палитры живописного произведения; осуществлять построение красочного слоя изображения с соблюдением технологических требований и заданного стиля (манеры); составлять реставрационную документацию; выполнять экспозиционное оформление живописных работ.

Обозначенные ориентиры организации учебного процесса в области подготовки художника-педагога обеспечивают соответствие требованиям государственного образовательного стандарта, преемственность в построении его методического обеспечения, взаимосвязь и взаимодополняемость основополагающих дисциплин изобразительного цикла, позволяют расширить сферу профильной художественно-творческой деятельности выпускников педагогических вузов.

Ссылки:

1. Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи. М., 2008. С. 32.
2. Рыжкова Е. Вероисповедания в России. Государственные религии и другие вероисповедания современной России [Электронный ресурс]. URL: <http://fb.ru/article/224761/veroispovedaniya-v-rossii-gosudarstvennaya-religiya-i-dругие-veroispovedaniya-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 31.03.2017).
3. Кудрявцев Е.В. Техника реставрации картин. М., 2002. 256 с.
4. Berger G.A. Conservation of Paintings. Research and Innovations. L., 2000. 392 p.
5. Коробко Ю.В. Научно-методические основы художественно-графического образования России [Электронный ресурс] // Научный журнал КубГАУ. 2012. № 83 (09). URL: <http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/53.pdf> (дата обращения: 25.03.2017).

References:

- Berger, GA 2000, *Conservation of Paintings. Research and Innovations*, London, 392 p.
- Bobrov, YuG & Bobrov, FYu 2008, *Preservation and restoration of easel tempera painting*, Moscow, p. 32, (in Russian).
- Korobko, YuV 2012, 'Scientific and methodological foundations of artistic and graphic education in Russia', *Nauchnyy zhurnal KubGAU*, no. 83 (09), viewed 25 March 2017, <http://ej.kubagro.ru/2012/09/pdf/53.pdf>, (in Russian).
- Kudryavtsev, EV 2002, *The technique of paintings restoration*, Moscow, 256 p., (in Russian).
- Ryzhkova, E 2017, *Religions in Russia. State religions and other religions of modern Russia*, viewed 31 March 2017, <<http://fb.ru/article/224761/veroisповедaniya-v-rossii-gosudarstvennaya-religiya-i-drugie-veroisповедaniya-sovremennoy-rossii>>, (in Russian).