

Secreta Artis (Секреты искусства)
ISSN 2618-7140
Научно-исследовательская реставрация
Т. 5. Вып. 1 (2022). С. 82–87
DOI: 10.51236/2618-7140-2022-5-1-82-87

ВЕСЕЛОВА
Наталья Сергеевна

Старший преподаватель
(реставрация масляной
и темперной живописи)
кафедры рисунка,
живописи, композиции
и изящных искусств

Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки

Российская Федерация
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15

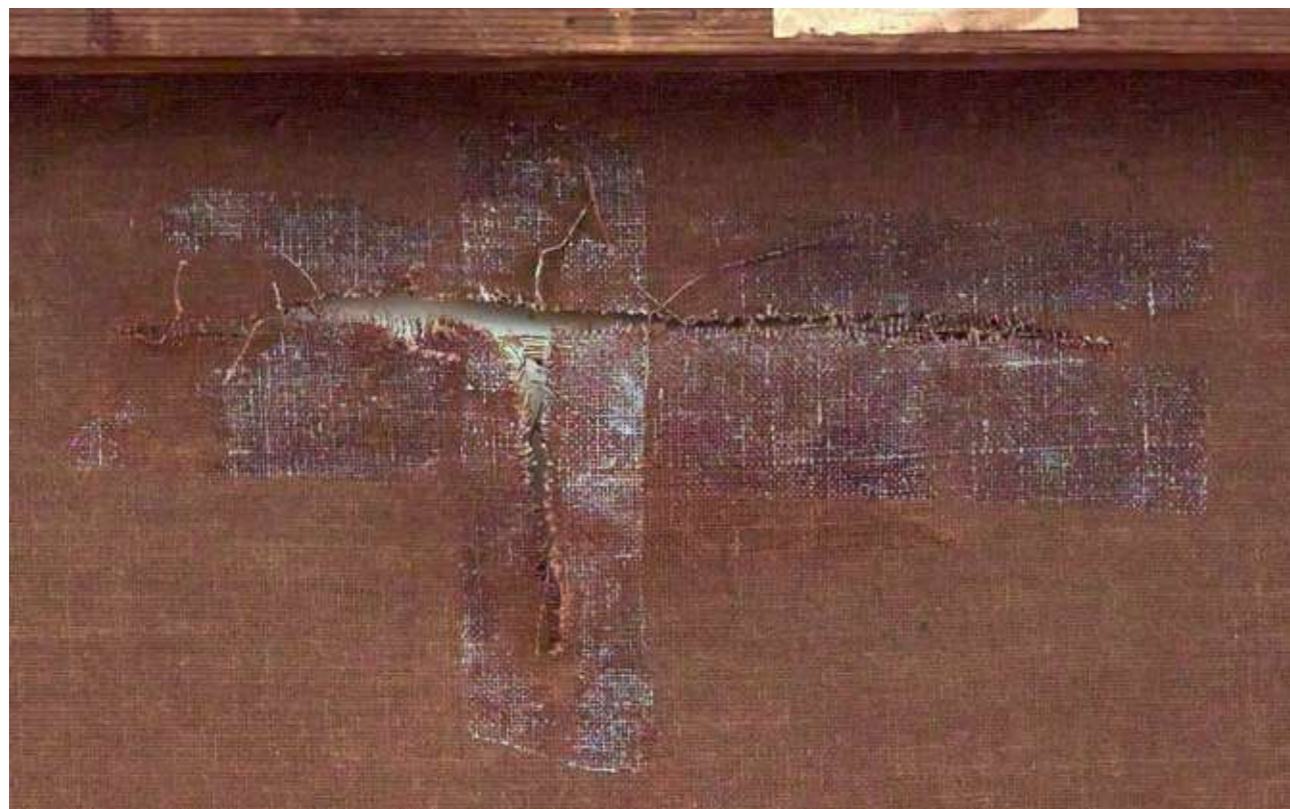
Адрес электронной почты:
yveselov2461@yandex.ru

ИЗУЧЕНИЕ РЕСТАВРАЦИИ ЖИВОПИСИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВУЗА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТА: ФОМИЧЕВА Д. В., ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕДАКТУРА: СТЕПАНЯН Е. В.

Цель этого краткого сообщения – раскрыть важную особенность концепции высшего образования в ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки». Ключевая особенность обучения студентов этого вуза – воспитание художника-универсала. Каждый обучающийся должен овладеть не только академическим рисунком, живописью (акварель, масло, пастель), композицией, скульптурой, но и разнообразными техниками декоративно-прикладного искусства. На четвертом курсе общей программы высшего профессионального образования студенты изучают «Реставрацию станковой масляной и темперной живописи» и «Реставрацию графики» (144 академических часа на каждый предмет). Обучение проходит в реставрационных мастерских, на оригинальных памятниках XVIII–XX веков из музейных фондов Москвы и регионов (Научно-художественный музей коневодства, Липецкий областной краеведческий музей, Данковский городской центр культуры и досуга, РГУ им. А. Н. Косыгина и др.) и частных собраний. Это дает возможность изучать подлинники иначе, чем в музейных фондах и экспозициях в ходе искусствоведческой и копийной практик. Подобные практики традиционны в других художественных вузах, где имеется факультет реставрации, например: РАЖВиЗ Ильи Глазунова, МГХПА им. С. Г. Строганова, МГАХИ им. В. И. Сурикова, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

В. И. (?) Коптев. Защита Горюнова. 1883 г. Холст, масло. 51,5 x 64 см.
© Научно-художественный музей коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.
До реставрации и в процессе реставрации. После устранения деформации основы и заделки прорывов холста произведено укрепление отставания грунта с красочным слоем, утоньшено и выровнено неравномерно потемневшее защитное покрытие. В местах утрат подведен реставрационный грунт

Занятия по реставрационным дисциплинам в ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» проходят в форме мастер-классов, где приоритет отдан научному исследованию компонентов, из которых состоит произведение, решению задач консервации и реставрации. Преподаватель демонстрирует все этапы консервации и реставрации, выполняет вместе со студентами соответствующие задания.

Занятия проводит художник-реставратор, педагог, обладающий соответствующим опытом. То есть это специалист, имеющий стаж работы в музеях или реставрационных центрах, прошедший переподготовку по педагогическим дисциплинам. Преподаватель учитывает индивидуальные особенности каждого студента, уровень его профессиональных навыков, который определяется по результатам просмотров. Особое внимание уделяется студентам с ограниченными возможностями, для которых разрабатывается индивидуальная программа, подбираются в реставрацию произведения, соответствующие возможностям учащегося.

Студенты реставрируют картины, выполненные в технике масляной живописи на холсте; иконы, написанные натуральными пигментами, затворенными на желтковой яичной

эмульсии; графику (акварель, тушь, графитный карандаш, уголь) на различных основах (бумага, картон, калька).

Комплекс учебных мероприятий утверждается Реставрационным советом, в который входят методисты Академии, доценты кафедры рисунка, живописи и композиции, приглашенные специалисты из ведущих реставрационных центров и музеев Москвы: ГИМ, ГосНИИР, Союз реставраторов России.

Проводя исследования на оборудовании из арсенала Академии, студенты получают сведения о материалах и последовательности их послойного нанесения. Изготовление микрошлифов, их исследование под микроскопом, ИК-лучах, УФ-лучах, рентгеновских лучах помогают выстроить схему красочных слоев в вертикальном разрезе живописи.

Помимо технико-технологических исследований студенты проводят искусствоведческий и иконографический анализ реставрируемых произведений, изучают их композиционное построение, определяют принадлежность к той или иной школе живописи или графики, ищут аналоги, по которым под руководством Реставрационного совета выполняется реконструкция утраченных фрагментов. Студенты используют

▲
Неизвестный художник.
Неизвестный гнедой жеребец с отметиной на левой ноге.
Фрагмент. До реставрации.
Фигурный прорыв оборота холста с остатками клея от предыдущей заплатки. Последняя четверть XIX в.

▲
Неизвестный художник. Неизвестный гнедой жеребец с отметиной на левой ноге. Последняя четверть XIX в. Холст, масло. © Научно-художественный музей коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
До реставрации и в процессе реставрации. Произведено восполнение утрат холста, устранение деформаций основы, укладка приподнятых краев кракелюра, утоньшение и выравнивание потемневшего защитного покрытия, подведение реставрационного грунта в местах утрат

в подобных случаях технику и стилистику авторской живописи. У них развивается способность сравнивать, анализировать произведения, формируется «насмотренность».

Кропотливая работа над восполнением утрат авторской живописи способствует воспитанию художественного вкуса, культуры восприятия цвета и тона, помогает глубже овладеть принципами работы с формой и пространством, развивает образное мышление. Реставрация произведений изобразительного искусства требует и постоянного самоконтроля, самодисциплины, что важно в любом виде творчества.

После выполнения работ по консервации и реставрации студенты Академии под руководством преподавателя этой дисциплины зачастую создают и научные копии-реконструкции отреставрированных произведений. Основной акцент в этой работе делается на точное воспроизведение и последовательное нанесение всех живописных слоев.

На занятиях по дисциплинам «Реставрация станковой масляной и темперной живописи» и «Реставрация графики» студенты Академии также знакомятся с последовательным заполнением реставрационных паспортов согласно требованиям Министерства культуры РФ, ведением реставрационного дневника, оформлением фотодокументации.

Анализируя учебные работы студентов на семестровых и итоговых просмотрах до и после изучения реставрации, можно оценить результаты применения ими полученных знаний. Очевидно, что в учебном процессе в Академии изучение техники и технологии живописи и графики в реставрируемых произведениях мастеров XVIII–XX веков удачно взаимосвязано с овладением искусством рисунка, живописи и композиции.

Студенты, освоившие реставрацию станковой масляной, темперной и акварельной живописи в дальнейшем успешно используют разнообразные технические приемы: лессировку, мозаичное письмо, прием *all'prima*, технику золочения.

Изучение научной реставрации живописи и графики в художественном вузе повышает эффективность освоения таких ключевых предметов, как рисунок, живопись, композиция, положительно влияет на развитие художественно-образного мышления будущего художника. Реставрация произведений в различных техниках способствует расширению кругозора студента и помогает ему в дальнейшем успешно выполнять самые разнообразные творческие задачи.

▲ П. О. Ковалевский. Этюды воинского обмундирования и седловки лейб-гвардии конного полка. Последняя четверть XIX века. Холст, масло. 42 x 51,5 см. © ФГБОУ Научно-художественный музей коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. До реставрации и в процессе реставрации: демонтаж рамы, снятие картины с подрамника, восполнение утрат холста, заделка прорывов

▶ Н. Е. Сверчков. Гнедой верховой жеребец. 1884 г. Холст, масло. 57,5 x 71 см. © ФГБОУ Научно-художественный музей коневодства РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. До реставрации

STUDY OF PAINTING RESTORATION AS AN EFFECTIVE METHOD OF DEVELOPING PROFESSIONALISM AND CREATIVE ABILITIES OF AN ART STUDENT

Veselova Natalia Sergeevna

Senior Lecturer (Restoration of Oil and Tempera Painting), Department of Drawing, Painting, Composition and Fine Arts, Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts, 15 Ul. Akademika Vargi, Moscow 117133, Russian Federation. E-mail: yveselov2461@yandex.ru

