

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.09

Основы художественного производства

Учебный план: 2024-2025 54.05.01 ИДИ Монум иск ОО №3-1-79.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки: 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
(специальность)

Профиль подготовки: 54.05.01 специализация N 1 "Монументально-декоративное искусство
(специализация) (живопись)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
2	УП	51	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	51	20,75	0,25	2	
3	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
4	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
Итого	УП	221	156,5	54,5	12	
	РПД	221	156,5	54,5	12	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1009

Составитель (и):

Доцент

Гордин Алексей
Николаевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой монументального искусства

Антипина Дарья Олеговна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области монументально – декоративной живописи умеющих выполнять академические и творческие работы в различных графических техниках различной степени сложности

1.2 Задачи дисциплины:

1) Освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональное умение изображения предметов, явлений, образов.

2) Выработать твердые навыки композиционной организации картинной плоскости, способность конструктивного анализа формы, чувство пластики и пропорциональных соотношений

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Основы композиции (пропедевтика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: Способен демонстрировать знания основ художественного производства и навыки в области специальных технологий и материалов монументальной живописи
Знать: Основы технологии и принципы формирования изображения на плоскости
Уметь: Применять методы создания произведений монументальной живописи в материале (мозаика, витраж, сграффито, эмаль и др.).
Владеть: Опытом создания произведений монументальной живописи в материале (мозаика, витраж, сграффито, эмаль и др.).

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Мозаика	1				КПр
Тема 1. Мозаика. Геометрический античный замкнутый орнамент в квадрате. Копия классического образца. Цветной картон, калька, исполнение на планшете.		8	9	НИ	
Тема 2. Разработка натюрморта из 1-3 предметов в технике мозаики, эскиз, цветной картон, калька, исполнение.		9	10	НИ	
Раздел 2. Римская мозаика					КПр
Тема 3. Мозаика. Зоологический элемент (рыба) в квадрате. Копия классического образца. Цветной картон, калька, исполнение на планшете.		8	9	НИ	
Тема 4. Разработка натюрморта из 5-7 предметов в технике мозаики, эскиз, цветной картон, калька, исполнение.		9	9,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Отмывка	2				КПр
Тема 5. Отмывка интерьера с двумя внутренними лестницами.		12	5	НИ	
Тема 6. Архитектурная отмывка уличного здания.		13	5	НИ	
Раздел 4. Альфрейная роспись					КПр
Тема 7. Гипсовый орнамент(растительный) китайская тушь планшет, ватман	13	5	НИ		

Тема 8. Альфрейная монохромная роспись (розетка, растительный орнамент) темпера.		13	5,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Византийская мозаика					
Тема 9. Византийская и древнерусская мозаика, копии мозаик рук, цветные картоны, кальки, колера, исполнение.	3	17	12	НИ	КПр
Тема 10. Копии мозаик. Различные положения рук (2-3), цветные картоны, кальки, колера, исполнение.		17	13	НИ	
Тема 11. Копии мозаик. Различные положения ног (2-3), цветные картоны, кальки, колера, исполнение.		17	12	НИ	
Тема 12. Копия мозаики головы на примере древне русского искусства (София Киевская, собор арх. Михаила) подготовительный рисунок, калька, исполнение, темпера		17	12	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 6. Левкас					
Тема 13. Выполнение натюрморта на грунтованной основе (доска, планшет) левкас, темпера. Эскиз. Картон, калька, исполнение. Ограниченная палитра колеров (4).	4	17	12	НИ	КПр
Тема 14. Выполнение портрет на левкасе на грунтованной основе. Темпера, Эскиз, картон, калька. Ограниченная палитра		17	12	НИ	
Тема 15. Копия портрета с иконы на левкасе (грунтовая основа на доске). Темпера, Эскиз, картон, калька.		17	13	НИ	
Тема 16. Копия иконы на левкасе (грунтовая основа на доске). Темпера, Эскиз, картон, калька.		17	12	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		226,5	205,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-5	Объясняет технологии и принципы формирования изображения на плоскости в монументально-декоративной живописи. Применяет методы создания произведений монументального искусства в материале. Выполняет работы с различными материалами и техниками монументальной живописи, имея опыт композиционного построения произведения.	Вопросы для устного собеседования. Практическое задание. Практическое задание.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций
------------------	--

	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.	Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи.
4 (хорошо)	Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы.	Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно творчески переосмыслена.
3 (удовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.
2 (неудовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.	Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом мало отвечает профессиональным требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, колорите, цельности живописной работы, либо одно из этих качеств.
Зачтено	Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету, даже если при этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы, допущены несущественные ошибки по невнимательности или ответ неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	Практическое задание имеет законченный, целостный характер. Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи. Так же, если постановка недостаточно творчески переосмыслена, обнаруживаются различные ошибки в построении, недостаточно гармонично цветовое решение или нет творческого анализа изображаемого.
Не зачтено	Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету или ответ на заданный вопрос отсутствует.	Практическое задание не отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает непонимание композиционных принципов, неумение рисовать и гармонизировать цветосочетания, или практическое задание не представлено, или использована чужая работа.

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Что такое «художественное производство»?
2	Какие виды мозаики Вы знаете?
3	Какие виды мозаичного набора Вы знаете?
4	Что такое «гризайль»?
5	Влияние приемов иконописи в мозаике?
6	В чем отличие византийской мозаики от флорентийской?
7	Что такое графья и в чем ее значение?

8	Для какой цели выполняются копии с классических образцов?
Семестр 2	
9	Что такое Альфрейная роспись?
10	Какие особенности работы отмывкой Вы знаете?
11	Какими материалами выполняется Альфрейная роспись?
12	В чем особенность Альфрейной монохромной росписи?
13	Где наиболее часто применяется Альфрейной роспись?
14	Опишите процесс перевода рисунка с кальки на плоскость стены
15	Что такое «припорох» и для чего он необходим?
16	Какие кисти предпочтительнее для Альфрейной росписи?
Семестр 3	
17	Что такое Византийская мозаика?
18	Чем отличается Византийская, Греческая и Флорентийская мозаика?
19	Из каких материалов выполняется мозаика?
20	Опишите этапы работы выполнения мозаики на постоянный грунт
21	Опишите этапы работы выполнения мозаики на временный грунт
22	Какие инструменты нужны для работы художника-мозаичиста?
23	Что такое крупно-модульная и мелко-модульная мозаика?
24	Как климатические условия влияют на выбор материалов для мозаики?
Семестр 4	
25	Какие сложности имеет техника выполнения иконы на левкасе?
26	Что такое «Левкас»?
27	Какие выполняются этапы копии иконы на левкасе?
28	Что входит в состав левкаса?
29	Бывает ли левкас тонированный?
30	Какими красками выполняется роспись по левкасу?
31	В чем разница между обычной темперой и «яичной»?
32	Почему левкас наносится на доску?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Каждое из нижеперечисленных заданий выполняется индивидуально в течении учебного семестра и оценивается комиссией кафедры.

- 1) Мозаика. Геометрический античный замкнутый орнамент в квадрате. Копия классического образца. Цветной картон, калька, исполнение на планшете.
- 2) Разработка натюрморта из 1-3 предметов в технике мозаики, эскиз, цветной картон, калька, исполнение.
- 3) Мозаика. Зоологический элемент (рыба) в квадрате. Копия классического образца. Цветной картон, калька, исполнение на планшете.
- 4) Разработка натюрморта из 5-7 предметов в технике мозаики, эскиз, цветной картон, калька, исполнение.
- 5) Отмывка интерьера с двумя внутренними лестницами.
- 6) Архитектурная отмывка уличного здания.
- 7) Гипсовый орнамент (растительный) китайская тушь планшет, ватман
- 8) Альфрейная монохромная роспись (розетка, растительный орнамент) темпера.
- 9) Византийская и древнерусская мозаика, копии мозаик рук, цветные картоны, кальки, колера, исполнение.
- 10) Копии мозаик. Различные положения ног (2-3), цветные картоны, кальки, колера, исполнение.
- 11) Копии мозаик. Различные положения рук (2-3), цветные картоны, кальки, колера, исполнение.
- 12) Копия мозаики головы на примере древне русского искусства (София Киевская, собор арх. Михаила) подготовительный рисунок, калька, исполнение, темпера.
- 13) Выполнение натюрморта на грунтованной основе (доска, планшет) левкас, темпера. Эскиз. Картон, калька, исполнение. Ограниченная палитра колеров (4).
- 14) Портрет на левкасе. Темпера, Эскиз, картон, калька. Ограниченная палитра
- 15) Копия портрета с иконы на левкасе (грунтовая основа на доске). Темпера, Эскиз, картон, калька.
- 16) Копия иконы на левкасе (грунтовая основа на доске). Темпера, Эскиз, картон, калька.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине представляют собой коллективные просмотры (обходы, подачи работ). Они проводятся на основе представленных комиссии (из числа преподавателей кафедры) учебно-творческих заданий, выполненных в соответствии с учебной программой, качественно соответствующих уровню студентов данного направления подготовки в высшей школе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
-------	----------	--------------	-------------	--------

6.1.1 Основная учебная литература

Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110058.html
Баранова И. И. Гордин А. Н. Докучаева М. А. Хвалов С. А.	Технология художественного производства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2022126

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Соколов, М. В., Соколова, М. С.	Декоративно-прикладное искусство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2017	http://www.iprbookshop.ru/71803.html
Дрозд, А. Н.	Декоративная графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/93496.html
Баранова И. И.	Технология художественного производства. Мозаика: прямой набор на временный грунт	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021129
Беляева, О. А.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/93509.html
Трофимова, Т. Е.	Отмывка памятника архитектуры. Альбом чертежей монастырей Ахпат и Санаин	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/58229.html
Гордин А. Н.	Основы художественного производства	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201929
Гордин А. Н.	Основы композиции (пропедевтика)	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202004

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks(<http://www.iprbookshop.ru>)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Стандартно оборудованная аудитория: мольберт, подставки под краски, табуреты, подставки под натюрморты, подиумы, ширмы для демонстраторов пластических поз, софиты

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска