

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.21

Проектирование

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

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

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				
5	УП	136	53	27	6	Экзамен
	РПД	136	53	27	6	
6	УП	136	53	27	6	Экзамен
	РПД	136	53	27	6	
7	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
8	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
9	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
10	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
11	УП	119	34	27	5	Экзамен
	РПД	119	34	27	5	
Итого	УП	799	344	189	37	
	РПД	799	344	189	37	

Санкт-Петербург
2024

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

Составитель (и):

Старший преподаватель

Баранова Ирина
Игоревна

кандидат искусствоведения, Заведующий кафедрой

Антипина Дарья Олеговна

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:

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

Композиция монументально-декоративной живописи

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен владеть принципами создания объемно-пространственной и плоскостной композиции монументально-декоративной живописи
Знать: синтетические приемы и законы композиции в процессе использования живописных средств в архитектуре
Уметь: предлагать выразительное художественно-пластическое решение архитектурных проектов
Владеть: опытом создания произведений монументальной живописи в единстве с архитектурной средой

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. Введение в проектирование	5				КПр
Тема 1. Изучение базовых принципов построения многофигурной композиции на примере разбора принципиальных композиционных схем классических произведений живописи.		21	8		
Тема 2. Стилизованные наброски с групп людей		23	9		
Раздел 2. Проект сграффито для общественного пространства					КПр
Тема 3. Клаузура. Композиция из нескольких фигур. Человек в урбанистической среде		23	9	ГД	
Тема 4. Разработка проекта сграффито для интерьера или экстерьера общественного пространства. Многофигурная композиция.		23	9		
Раздел 3. Натюрморт во фронтоне					КПр
Тема 5. Клаузура. Декоративный натюрморт из нескольких предметов		23	9		
Тема 6. Декоративный натюрморт, вписанный в треугольный фронтон		23	9		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			136	53	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 4. Проект росписи для общественного пространства	6				КПр
Тема 7. Клаузура в технике коллаж		27	9		
Тема 8. Разработка проекта росписи интерьера или экстерьера общественного здания. Многофигурная композиция.		28	17	ГД	

Раздел 5. Натюрморт в тимпане					
Тема 9. Монохромные фактуры. Разработка 8-10 монохромных фактур (10X10 см)		27	9		КПр
Тема 10. Полихромные фактуры. Разработка 8-10 полихромных фактур (10X10 см)		27	9		
Тема 11. Разработка декоративного натюрморта, вписанного в тимпан		27	9		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		136	53		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 6. Проект витража для общественного здания	7				КПр
Тема 12. Разработка проекта витража для общественного здания. Многофигурная композиция		25	13		
Тема 13. Клаузура на историческую тему		26	13		
Раздел 7. Стилизованный портрет крупнее натуральной величины					КПр

Тема 14. Разработка стилизованного портрета крупнее натуральной величины		25	13		
Тема 15. Стилизованные портретные наброски		26	12		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 8. Проект мозаичного панно в интерьере или экстерьере	8				КПр
Тема 16. Разработка проекта мозаичного панно в общественном пространстве. Многофигурная композиция		25	13		
Тема 17. Клаузура на историческую тему (Плакат)		26	12	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)					
Раздел 9. Натюрморт в круге	8				КПр
Тема 18. Разработка декоративного натюрморта в круге		25	13		
Тема 19. Быстрые композиционные зарисовки, вписанные в сложные геометрические формы		26	13		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 10. Проект росписи потолка общественного пространства	9				КПр
Тема 20. Разработка проекта потолочной росписи в общественном здании. Многофигурная композиция		25	12		
Тема 21. Наброски в ракурсе		26	13		
Раздел 11. Декоративное переложение натурального натюрморта	9				КПр
Тема 22. Разработка декоративного переложения сложного натурального натюрморта		25	13	ГД	
Тема 23. Клаузура. Эскиз натюрморта в мозаичной технике		26	13		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 12. Проект шпалеры для интерьера общественного пространства	10				КПр

Тема 24. Разработка проекта шпалеры для интерьера общественного здания. Многофигурная композиция		25	13	ГД	
Тема 25. Рисованная учебная копия со средневековой шпалеры		26	12		
Раздел 13. Декоративный натюрморт в текстильной технике					
Тема 26. Разработка декоративного интерьерного панно в технике художественного текстиля (натюрморт)		25	13		КПр
Тема 27. Клаузура. Текстильный коллаж		26	13		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 14. Разработка комплексного проекта монументально-декоративного оформления общественного пространства	11				КПр

Тема 28. Комплексная, объемно-пространственная разработка монументально-декоративного решения общественного пространства		30	8	ГД	
Тема 29. Клаузура на историческую тему. Комплексное монументально-декоративное решение общественного пространства		29	9		
Раздел 15. Проект панно в технике горячей эмали для общественного пространства					
Тема 30. Разработка проекта декоративного панно в технике горячей эмали для общественного здания		30	8	ГД	КПр
Тема 31. Клаузура. Эскиз предмета интерьера с эмалевыми вставками		30	9		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		119	34		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		816,5	515,5		

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-4	<p>Формулирует основные законы построения объемно-пространственной и плоскостной композиции в монументально-декоративной живописи; типологию композиционных средств и принципы взаимодействия архитектуры и живописи</p> <p>Использует на практике основные законы построения объемно-пространственной и плоскостной композиции в монументально-декоративной живописи; техники и технологии изобразительного искусства</p> <p>Работает со сложными композиционными схемами, которые составляет и применяет их в творческих работах. Создает гармоничные композиции в единстве архитектуры и живописи.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования.</p> <p>Практическое задание.</p> <p>Практическое задание.</p>

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 четкий, но формальный и недостаточно подробный и глубокий, допущены несущественные ошибки по невнимательности.	Практическое задание выполнено старательно, но формально, без эмоциональной составляющей. Композиция стандартная, обнаруживаются различные ошибки в построении, недостаточно гармонично цветовое решение.
3 (удовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	В практическом задании присутствуют серьезные недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.
2 (неудовлетворительно)	Ответ на заданный вопрос обнаруживает отсутствие знаний, нежелание мыслить и безразличие к предмету.	Практическое задание не отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает непонимание композиционных принципов, неумение рисовать и гармонизировать цветосочетания.

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 5	
1	Что обозначает термин «проектирование»?
2	Какая дисциплина предшествует дисциплине «проектирование»?
3	Какие основные принципы строения композиции Вы знаете?
4	Что такое композиционный разбор?
5	Что такое композиционные пятна?
6	Почему любая композиция начинается с пятна?
7	Какие материалы используют в монументальной живописи?
8	В чем заключается специфика работы в материале?
9	Какие книги по теории композиции Вы знаете?
10	Какие характерные особенности композиций в технике сграффито вы можете перечислить?
11	Как выполняется сграффито?
12	Перечислите характерные особенности композиции, вписанной во фронтон
Семестр 6	
13	Какие виды росписей вы знаете?
14	Какие бывают индивидуальные методики работы с композицией?
15	Перечислите современные виды красок для экстерьерных росписей, которые вы знаете
16	Чем отличается подготовка основы для интерьерной и экстерьерной росписи?
17	Чем отличаются краски для интерьерной и экстерьерной росписи?
18	Какие характерные особенности композиций в технике фрески вы знаете?
19	Что такое фактура?
20	Что такое текстура?
21	Какие примеры комбинированного использования материалов для создания композиций в технике фрески вы можете привести?
22	Перечислите характерные особенности композиции, вписанной в тимпан
Семестр 7	
23	Что такое «сложная композиция»?
24	Назовите главную отличительную особенность витража от других монументальных техник
25	Какие виды витражей вы знаете?
26	Какие виды витражных стекол вы знаете?

27	Перечислите декоративные приемы обработки стекла, используемые при создании витражей
28	Назовите отличительные особенности построения композиции в технике витража
29	В чем заключается основная сложность изображения предметов крупнее их натуральной величины?
30	Является ли витражом роспись на стекле?
31	Какие виды росписи на стекле вы знаете?
Семестр 8	
32	В чем заключается сложность создания композиции в сложной геометрической форме?
33	В каких случаях художнику-монументалисту необходимо разрабатывать композиции, вписанные в сложные геометрические формы?
34	Какие характерные особенности композиций в мозаичной технике вы знаете?
35	Какие материалы применяются для создания мозаики?
36	Какие из материалов, применяемых в мозаике, подходят для экстерьерных работ и почему?
37	Какие из материалов, применяемых в мозаике, подходят для интерьерных работ и почему?
38	Какие декоративные приемы, связанные со свойствами материала и применяемые в мозаике, вы знаете?
39	Перечислите основные характерные особенности композиции, вписанной в круг
Семестр 9	
40	Какие принципы композиционного построения потолочной росписи вы знаете?
41	В чем главные отличия в построении композиции, росписи расположенной на потолке и росписи, расположенной на стене?
42	Какие из материалов, используемых для создания росписи на сегодняшний день, наиболее применимы для создания потолочных росписей?
43	Какие примеры современных потолочных росписей общественных пространств Санкт-Петербурга вы можете перечислить?
44	В чем особенности разработки композиций на исторические темы?
45	Перечислите основные этапы подготовки потолка под роспись
46	Перечислите основные этапы создания потолочной росписи от форэскиза до реализации
47	В чем особенности разработки композиций религиозных сюжетов?
Семестр 10	
48	Сформулируйте различие между гобеленом и шпалерой
49	Перечислите основные характерные особенности шпалерных композиций
50	Какие декоративные приемы, связанные с особенностями материала, вы знаете в шпалере?
51	Какие материалы использовались для создания классических шпалер?
52	Какие материалы могут использовать современные мастера шпалерного искусства?
53	Какие примеры использования смешанной техники при создании шпалеры вы можете привести?
54	Перечислите основные этапы создания шпалеры от форэскиза до выполнения в материале
55	Каких современных мастеров шпалерного искусства вы знаете?
Семестр 11	
56	Какую роль играют «свето-теневые отношения» в проектировке архитектурных ансамблей?
57	Какова роль композиции в работе над архитектурной проектировкой?
58	Какие виды перспективы Вы знаете?
59	По какому основному принципу происходит синтез архитектуры и монументальной живописи?
60	Какие основные сложности возникают при разработке объемно-пространственных монументально-декоративных произведений?
61	Какие техники эмалирования вы знаете?
62	Какие характерные особенности эмали не могут быть повторены ни в одной другой технике?
63	Какие декоративные приемы в горячей эмали вы знаете?

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) Изучение базовых принципов построения многофигурной композиции на примере разбора принципиальных композиционных схем классических произведений живописи.
- 2) Стилизованные наброски с групп людей
- 3) Клаузура. Композиция из нескольких фигур. Человек в урбанистической среде
- 4) Разработка проекта сграффито для интерьера или экстерьера общественного пространства.

Многофигурная композиция.

- 5) Клаузура. Декоративный натюрморт из нескольких предметов
- 6) Декоративный натюрморт, вписанный в треугольный фронтон
- 7) Клаузура в технике коллаж
- 8) Разработка проекта росписи интерьера или экстерьера общественного здания. Многофигурная композиция.
- 9) Монохромные фактуры. Разработка 8-10 монохромных фактур (10X10 см)
- 10) Полихромные фактуры. Разработка 8-10 полихромных фактур (10X10 см)
- 11) Разработка декоративного натюрморта, вписанного в тимпан
- 12) Разработка проекта витража для общественного здания. Многофигурная композиция
- 13) Клаузура на историческую тему
- 14) Разработка стилизованного портрета крупнее натуральной величины
- 15) Клаузура на историческую тему (Плакат)
- 16) Разработка декоративного натюрморта в круге
- 17) Быстрые композиционные зарисовки, вписанные в сложные геометрические формы
- 18) Разработка проекта потолочной росписи в общественном здании. Многофигурная композиция
- 19) Наброски в ракурсе
- 20) Разработка декоративного переложения сложного натурального натюрморта
- 21) Клаузура. Эскиз натюрморта в мозаичной технике
- 22) Разработка проекта шпалеры для интерьера общественного здания. Многофигурная композиция
- 23) Рисованная учебная копия со средневековой шпалеры
- 24) Разработка декоративного интерьерного панно в технике художественного текстиля (натюрморт)
- 25) Клаузура. Текстильный коллаж
- 26) Комплексная, объемно-пространственная разработка монументально-декоративного решения общественного пространства
- 27) Клаузура на историческую тему. Комплексное монументально-декоративное решение общественного пространства
- 28) Разработка проекта декоративного панно в технике горячей эмали для общественного здания
- 29) Клаузура. Эскиз предмета интерьера с эмалевыми вставками

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

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой коллективный просмотр (обход, подачу работ). Он проводится 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				
Ковалёв, А. А., Лойко, Г. В.	Композиция	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/125407.html

Погосская, Ю. В.	Композиция	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/77569.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бадян В. Е., Денисенко В. И.	Основы композиции	Москва: Академический Проект, Трикста	2017	http://www.iprbookshop.ru/60032.html
Соколов, М. В., Соколова, М. С.	Декоративно-прикладное искусство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2017	http://www.iprbookshop.ru/71803.html
Баранова И. И.	Проектирование. Монументально- декоративное оформление зданий и сооружений	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020189

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система "IPR BOOKS". URL: <https://www.iprbookshop.ru/>
 Электронная библиотека СПбГУПТД. URL: publish.sutd.ru

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 3ds MAX
 AutoCAD
 Adobe Photoshop
 MicrosoftOfficeProfessional

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