

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26 Специальная живопись

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				
7	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
8	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет с оценкой
	РПД	68	39,75	0,25	3	
9	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
10	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет с оценкой
	РПД	102	41,75	0,25	4	
11	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	442	178	28	18	
	РПД	442	178	28	18	

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):

кандидат искусствоведения, Доцент

Ассистент

Антипина Дарья Олеговна

Заварзова Ксения
Юрьевна

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 специальной живописи. Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов в области монументально-декоративной живописи, умеющих выполнять академические и творческие работы разной степени сложности.

1.2 Задачи дисциплины:

1) Освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональные навыки изображения предметов, явлений, образов.

2) Выработать крепкие навыки формально-пластической и живописной 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:

Академическая живопись

Основы композиции (пропедевтика)

Композиция монументально-декоративной живописи

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен владеть принципами монументально-декоративной живописи, приемами и подходами работы цветом
Знать: методику живописного, плоскостного, декоративного изображения различных предметных форм
Уметь: добиваться гармоничной цветовой организации плоскостной, декоративной композиции
Владеть: опытом декоративного, плоскостного переложения живописного произведения

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. Пленэр. Санкт-Петербург и пригороды.	7				КПр	
Тема 1. Пленэрные этюды в Санкт-Петербурге и пригородах на выбор.		17	9,9	НИ		
Тема 2. Пейзаж Санкт-Петербурга и пригородов. Декоративное решение.		17	9,9	НИ		
Раздел 2. Фигура на цветном фоне. Натурное и декоративное решения.						
Тема 3. Фигура (мужская или женская) на фоне декоративных драпировок. Натурное решение.		17	9,9	НИ	КПр	
Тема 4. Фигура на цветном фоне. Декоративное решение.		17	10,05	НИ		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75			
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25					
Раздел 3. Фигура человека на декоративном орнаментальном фоне.	8				КПр	
Тема 5. Фигура на орнаментальном фоне (ковёр, лоскутное одеяло). Натурное решение.		17	9,93	НИ		
Тема 6. Фигура на орнаментальном фоне (ковёр, лоскутное одеяло). Декоративное решение.		17	9,93	НИ		
Раздел 4. Одетая фигура с антуражем. Натурное и декоративное решения.						
Тема 7. Одетая модель на фоне цветном фоне с антуражем. Натурное решение.		17	9,93	НИ	КПр	
Тема 8. Одетая модель на цветном фоне с антуражем. Декоративное решение.		17	9,96	НИ		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75			

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Раздел 5. Петербургский пейзаж. Декоративное решение.	9				КПр
Тема 9. Сложный многоплановый пейзаж Петербурга или пригородов. Декоративное решение.		25	10,46	НИ	
Тема 10. Панорамный пейзаж Петербурга. Декоративное решение.		26	10,43	НИ	
Раздел 6. Обнаженная на цветном фоне. Натурное и декоративное решения.					КПр
Тема 11. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактурами. Натурное решение.		25	10,43	НИ	
Тема 12. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактурами. Декоративное решение.		26	10,43	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	41,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 7. Двухфигурная постановка. Натурное и декоративное решения.	10				КПр
Тема 13. Двухфигурная образно-тематическая постановка с одетыми моделями. Натурное решение.		25	10,46	НИ	
Тема 14. Двухфигурная образно-тематическая постановка с одетыми моделями. Декоративное решение.		26	10,43	НИ	
Раздел 8. Обнаженная из двух фигур. Творческие задачи.					КПр
Тема 15. Двухфигурная обнаженная. Натурное решение.		25	10,43	НИ	
Тема 16. Двухфигурная обнаженная. Декоративное решение.		26	10,43	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	41,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Раздел 9. Городской пленэр. Творческие задачи.	11				КПр
Тема 17. Петербургский городской мотив. Творческое декоративное решение.		25	3,75		
Тема 18. Многоплановый архитектурный пейзаж Петербурга. Творческое декоративное решение.		26	3,75	НИ	
Раздел 10. Двухфигурная постановка с антуражем. Монументально-декоративное решение.					КПр
Тема 19. Двухфигурная одетая постановка с антуражем. Декоративное решение монументальных задач.		25	3,75	НИ	
Тема 20. Двухфигурная обнаженная с антуражем. Декоративное решение монументальных задач.		26	3,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	15	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		445,5	202,5		

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-1	<p>Определяет базовые меты изобразительного языка специальной живописи в живописных работа</p> <p>Творчески перерабатывает и использует знания методов изобразительного языка специальной живописи и применяет их в живописных работах</p> <p>Использует знания приемов работы с цветом и цветовыми композициями, законов создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи при выполнении живописных работ</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)	<p>Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.</p>	<p>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.</p>
4 (хорошо)	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Ответ на заданный вопрос четкий, но формальный и недостаточно подробный и глубокий, допущены несущественные ошибки по невнимательности.</p>	<p>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 не- достаточно творчески переосмыслена. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Практическое задание выполнено старательно, но формально, без эмоциональной составляющей. Композиция стандартная, обнаруживаются различные ошибки в построении, недостаточно гармонично цветовое решение.</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Ответ на заданный вопрос невнятный, обнаруживает трудности в словесном выражении мыслей, слабое знание материала.</p>	<p>В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>в практическом задании присутствуют серьезные недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.</p>	<p>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.</p>
Зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>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 не- достаточно творчески переосмыслена. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>

Не зачтено	Ответ на заданный вопрос отсутствует.	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 7	
1	Что обозначает термин «специальная живопись»?
2	Какие особые задачи предполагает работа на пленэре по дисциплине "Специальная живопись"?
3	Чем отличается натурный этюд на пленэре от его декоративного переложения?
4	В чем заключается специфика задач работы на пленэре на старших курсах?
5	Что означает понятие "декоративность"?
6	В чем сходство и различие натурального и декоративного подходов в живописи?
7	Какие выразительные средства преобладают в декоративной постановке?
8	Почему декоративные принципы так важны в профессиональной деятельности художника-монументалиста?
Семестр 8	
9	Какова роль формального пятна в процессе создания живописно-декоративного произведения?
10	Почему рисование в декоративной живописи происходит от декоративного пятна?
11	Какие основные принципы отличия академической живописи от специальной живописи Вы знаете?
12	Существует ли логика развития цветowych пятен в живописной декоративной композиции?
13	Как антураж (реквизитный фонд) влияет на образно-тематическую составляющую фигуративной постановки?
14	Что такое цветовая гамма постановки?
15	Почему в творчестве так важно опираться на натуральный материал?
16	Какие выразительные средства декоративной живописи вы знаете?
Семестр 9	
17	Как усложняются задачи пленэрного пейзажа на старших курсах?
18	Чем этюд с натуры отличается от творческого пейзажа?
19	Можно ли передать состояние в пейзаже при помощи декоративных изобразительных средств?
20	Что такое «цветовой акцент в работе»?
21	Должна ли обнаженная модель сочетаться по цвету с окружением ?
22	Какова мера "деланности" детали быть должна в постановке?
23	Насколько важна условность пространства в декоративном решении постановки с обнаженной моделью?
24	Какую роль играет цвет в декоративной работе?
Семестр 10	
25	Какова роль композиции в работе над постановкой из нескольких предметов?
26	Что означает понятие «живописная стилизация»?
27	Что такое проблема плановости в специальной живописи?
28	Имеет ли значение тепло-холодные отношения при выполнении работ по специальной живописи?
29	Равнозначно ли решаются фигуры в двухфигурной декоративной постановке?
30	Какова роль силуэта в декоративных постановках из двух фигур?
31	Какую роль играет пластическая анатомия в рисовании декоративной постановки?
32	Как меняется стилистика рисунка в зависимости от специальных задач живописной постановки?
Семестр 11	
33	По каким принципам выстраивается композиция в творческом декоративном пейзаже?
34	Какое значение имеет стаффаж в декоративном пейзаже?
35	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе работы над декоративным пейзажем?
36	Можно ли включать фигуры людей в декоративный пейзаж?
37	Какое значение имеет типаж модели в двухфигурной декоративной постановке?
38	Какую роль играет формат учебных постановок в монументальной мастерской?
39	Что общего между сложной учебной постановкой и декоративной композицией художника монументалиста?
40	Какую роль играют сложные фактуры в пластическом решении двухфигурной постановки?

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Пленэрные этюды в Санкт-Петербурге и пригородах на выбор.
2. Пейзаж Санкт-Петербурга и пригородов. Декоративное решение.
3. Фигура (мужская или женская) на фоне декоративных драпировок. Натурное решение.
4. Фигура на цветном фоне. Декоративное решение.
5. Фигура на орнаментальном фоне (ковер, лоскутное одеяло). Натурное решение.
6. Фигура на орнаментальном фоне (ковер, лоскутное одеяло). Декоративное решение.
7. Одетая модель на фоне цветном фоне с антуражем. Натурное решение.
8. Одетая модель на цветном фоне с антуражем. Декоративное решение.
9. Сложный многоплановый пейзаж Петербурга или пригородов. Декоративное решение.
10. Панорамный пейзаж Петербурга. Декоративное решение.
11. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактурами. Натурное решение.
12. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактурами. Декоративное решение.
13. Двухфигурная образно-тематическая постановка с одетыми моделями. Натурное решение.
14. Двухфигурная образно-тематическая постановка с одетыми моделями. Декоративное решение.
15. Двухфигурная обнаженная. Натурное решение.
16. Двухфигурная обнаженная. Декоративное решение.
17. Петербургский городской мотив. Творческое декоративное решение.
18. Многоплановый архитектурный пейзаж Петербурга. Творческое декоративное решение.
19. Двухфигурная одетая постановка с антуражем. Декоративное решение монументальных задач.
20. Двухфигурная обнаженная с антуражем. Декоративное решение монументальных задач.

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

Зачет с оценкой по специальной живописи 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				
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110049.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018403
Антипина Д. О.	Интерьерная живопись. Декоративная стилизация и пространственное решение	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3328
Антипина Д. О. Сухов В. В.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019232

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

Adobe Photoshop
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