

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03

Технология художественного производства

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)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
5	УП	68	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	68	75,75	0,25	4	
6	УП	68	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	68	75,75	0,25	4	
7	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
8	УП	85	32	27	4	Экзамен
	РПД	85	32	27	4	
9	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
10	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
11	УП	136	53	27	6	Экзамен
	РПД	136	53	27	6	
Итого	УП	595	385,5	135,5	31	
	РПД	595	385,5	135,5	31	

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):

Доцент _____ Гордин Алексей
Николаевич

Доцент _____ Хвалов Сергей
Александрович

Ассистент _____ Баранова Ирина

Ассистент _____ Докучаева Мария
Александровна

От кафедры составителя: _____ Антипина Дарья Олеговна
Заведующий кафедрой монументального искусства

От выпускающей кафедры: _____ Антипина Дарья Олеговна
Заведующий кафедрой

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области монументально-декоративного искусства для выполнения практических творческих работ в таких техниках как: сграффито, витраж, мозаика и художественный текстиль.

1.2 Задачи дисциплины:

- 1) Создать условия для вхождения в профессиональную сферу художника-монументалиста;
- 2) Сформировать знания о технологиях художественного производства: виды, технологии и методики создания;
- 2) Выработать навыки и умения по созданию декоративных композиций с использованием различных материалов, технологий и методик монументальной живописи.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Композиция монументально-декоративной живописи

Основы художественного производства

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: технологии и методики работы с различными материалами монументальной живописи

Уметь: применять в практической работе технологии и методики работы с различными материалами монументальной живописи

Владеть: опытом использования различных материалов, технологий и методик монументальной живописи

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновационные формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Сграффито	5				КПр
Тема 1. Копия образца, рисунок, перевод на кальку, исполнение.		17	18,5		
Тема 2. Фрагмент композиции, картон, калька, исполнение		17	18,5		
Тема 3. Создание композиционной идеи. Добавление цвета. Ограниченная цветовая палитра. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.		17	19		
Тема 4. Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.		17	19,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	75,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 2. Цветные цементы	6				КПр
Тема 5. Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (3 цвета). Цветной картон, калька, исполнение.		17	18,5		
Тема 6. Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (4-6 цветов). Цветной картон, калька, исполнение.		17	18,5		
Тема 7. Копия образца (фигура человека) рисунок, перевод на кальку, исполнение		17	19		
Тема 8. Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение		17	19,75		

Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	75,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Витраж: введение в технологию	7				КПр
Тема 9. Изучение технологии витража. История, применение. Материалы и инструменты, необходимые для работы в витражной технике		34	24	НИ	
Тема 10. Копия образца средневекового витража. Техника исполнения - комбинированная (классическая) с использованием цветных стекол, расписанных стекольными красками. Пайка готовых стекол в протяжку.		34	25		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 4. Витраж	8				КПр
Тема 11. Исполнение цветного картона в натуральную величину. Снятие калек-шаблонов для нарезки стекла и сборки. Отрисовка калек для росписи стекла.		42,5	16		
Тема 12. Исполнение фрагмента на основе задания по композиции в технике комбинированного (классического) витража. Цветной картон в натуральную величину, кальки-шаблоны, исполнение в материале.		42,5	16		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		85	32		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Мозаичный прямой набор на постоянный грунт	9				КПр
Тема 13. Краткая история мозаичного искусства. Современные материалы и технологии, применяемые в мозаичном искусстве.		34	24,5		
Тема 14. Копия с античной мозаики.		34	24,5		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 6. Мозаичный прямой набор на временный грунт	10				КПр
Тема 15. Разработка картона мозаики по собственному эскизу		51	25,5		
Тема 16. Выполнение мозаики по собственному эскизу в технике прямого набора на временный грунт.		51	25,5		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Гобелен	11				КПр
Тема 17. Пробный образец в технике гладкого шпалерного ткачества.		34	13,25		
Тема 18. Пробный образец в технике рельефного ткачества		34	13,25	НИ	
Раздел 8. Художественный текстиль					
Тема 19. Копия фрагмента шпалеры.		34	13,25		
Тема 20. Творческое задание.		34	13,25		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	136	53			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5			

Всего контактная работа и СР по дисциплине		608	508		
--	--	-----	-----	--	--

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	Различает технологии и методики работы с различными материалами монументальной живописи. Применяет на практике различные техники и методы монументально-декоративной живописи, принципы композиционного построения произведения. Использует навыки работы различными материалами и техниками монументальной живописи.	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 5		
1	1	Назвать необходимое соотношение пропорций песка и цемента для создания сграффито.
2	2	Какая марка цемента предпочтительнее для приготовления раствора?
3	3	Для чего применяется арматурная сетка в создании сграффито?
4	4	Какие инструменты используются для создания сграффито?
5	5	Почему возникают высоты и что это такое?
6	6	Почему сграффито выполняется в один прием?
Семестр 6		
7	7	В чем особенность создания цветных цементов?
8	8	Назовите пропорцию цветного пигмента для замеса раствора
9	9	Опишите процесс работы для создания композиции из цветных цементов.
10	10	Какую роль играет увлажнение цемента в процесса работы?
11	11	Почему предпочтительнее использование пигментов минерального происхождения?
Семестр 7		
12	12	Какая отличительная особенность средневековых витражей? (Сравнительный анализ витражей XI-IVX вв. от витражей XX-XIV вв.)
13	13	Для чего необходимы кальки-шаблоны?
14	14	Почему для отрисовки эскиза-проекта в цвете используются краски на водной основе (акварель)?
Семестр 8		
15	15	Какие инструменты используются для нарезки стекол?
16	16	Какое оборудование применяют для обработки и подгонки стекол?
17	17	Какие инструменты и материалы необходимы для сборки и пайки стёкол?
18	18	Почему для самостоятельной композиции и пластического решения выбрали витраж?
19	19	Каковы основные принципы для решения композиции в технике «витраж»?
20	20	Какие инструменты и материалы применяются в витраже?
Семестр 9		
21	21	Перечислите основные типы мозаичных наборов
22	22	Перечислите основные виды современных мозаичных грунтов
23	23	Перечислите основные характерные особенности "римского" мозаичного набора?
24	24	Перечислите основные характерные особенности "византийского" мозаичного набора?
25	25	Перечислите основные характерные особенности "венецианского" мозаичного набора?
Семестр 10		
26	26	Что такое мозаичная гравюра?
27	27	Что такое "замковый камень" в мозаике?
28	28	Какие существуют типы мозаичных гравюр?
29	29	Каким образом выбирается вид мозаичной гравюры, применимый для набора мозаичного изображения?
Семестр 11		
30	30	Какое наиболее простое и распространенное переплетение в технике гладкого шпалерного ткачества?
31	31	Для чего выполняется "косичка" в начале и в конце работы над гобеленом?
32	32	Как происходит смешение цветов в гладком шпалерном ткачестве?
33	33	Как выполняется соединение нитей разных цветов между собой? Какие варианты соединений возможны?
34	34	В чём отличие ворса от бахромы? Как выполняются эти рельефные переплетения?
35	35	Для чего в упражнениях с рельефными настилами выполняется полотняное переплетение?
36	36	Что такое саржа? Какие виды Вы знаете?

37	Назовите рельефные переплетения, которые Вы изучили.
38	Как определить плотность основы в шпалере?
39	Какие материалы использовали мастера в классических образцах шпалерного искусства?
40	В чём разница между гобеленом и шпалерой?
41	Расскажите про принцип работы: от эскиза до выполнения проекта в технике ручного ткачества. Какие особенности подготовки?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

5 семестр:

- 1) Копия образца, рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 2) Фрагмент композиции, картон, калька, исполнение.
- 3) Создание композиционной идеи. Добавление цвета. Ограниченная цветовая палитра. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 4) Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.

6 семестр:

- 1) Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (3 цвета). Цветной картон, калька, исполнение.
- 2) Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (4-6 цветов). Цветной картон, калька, исполнение.
- 3) Копия образца (фигура человека) рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 4) Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение.

7 семестр:

- 1) Копия образца средневекового витража. Техника исполнения - комбинированная (классическая) с использованием цветных стекол, расписанных стекольными красками. Пайка готовых стекол в протяжку.

8 семестр:

- 1) Исполнение цветного картона в натуральную величину. Снятие калек-шаблонов для нарезки стекла и сборки. Отрисовка калек для росписи стекла.
- 2) Исполнение фрагмента на основе задания по композиции в технике комбинированного (классического) витража. Цветной картон в натуральную величину, кальки-шаблоны, исполнение в материале.

9 семестр:

- 1) Копия с античной мозаики.

10 семестр:

- 1) Выполнение мозаики по собственному эскизу в технике прямого набора на временный грунт.

11 семестр:

- 1) Выполнение пробного образца в технике гладкого шпалерного ткачества.
- 2) Выполнение пробного образца в технике рельефного ткачества.

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 и экзамен по дисциплине представляют собой коллективный просмотр (обход, подачу) 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

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
Прохорова И.А.	Технология художественного проектирование гобелена	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020176
Приказчикова, Н. П.	Декоративно-прикладное искусство	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/93076.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

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
Гордин А. Н.	Основы художественного производства	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201929
Ревчук З. К.	Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018177
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

Adobe Photoshop

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

Специально оборудованные аудитории (мастерские), оснащенные всем необходимым оборудованием в рамках специфики дисциплины

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска