

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01 Проектирование

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Церк-ист жив ОО №3-1-161.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (церковно-историческая живопись)"
(специализация)

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	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
7	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
8	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
9	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
10	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	646	128	162	26	
	РПД	646	128	162	26	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.02 Живопись, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1014

Составитель (и):

Старший преподаватель _____ Баранова Ирина
кандидат искусствоведения, Заведующий кафедрой _____ Антипина Дарья Олеговна

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 монументальной церковно-исторической живописи, для выполнения академических и творческих работ 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 применять принципы создания объемно-пространственной и плоскостной композиции в монументальной церковно-исторической живописи
Знать: синтетические приемы и законы композиции в процессе использования живописных средств в церковной архитектуре
Уметь: - предлагать выразительное художественно-пластическое решение архитектурных объектов средствами монументальной церковно-исторической живописи
Владеть: навыком создания произведений монументальной церковно-исторической 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 композиции монументальной церковной росписи		34	2			
Тема 2. Изучения базовых принципов разработки прорисей		34	2			
Раздел 2. Орнамент в системе росписи православного храма						КПр
Тема 3. Разработка проекта орнамента для росписи православного храма (сложный орнамент, растительно-декоративные мотивы)		34	24			
Тема 4. Разработка проекта орнаментального оформления портала православного храма		34	25			
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		136	53			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5			
Раздел 3. Текстовые композиции в системе росписи православного храма	6				КПр	
Тема 5. Разработка шрифтовой композиции для росписи православного храма		25,5	3			
Тема 6. Разработка проекта шрифтовой композиции для росписи православного храма (убрус с текстом)		25,5	4			
Раздел 4. Поясные однофигурные композиции в системе росписи православного храма					КПр	

Тема 7. Композиция Спаса Нерукотворного в тимпане		25,5	4		
Тема 8. Поясная однофигурная композиция в круге		25,5	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Житийные клейма	7				КПр
Тема 9. Изучение законов композиционного построения житийного клейма		18	3	ГД	
Тема 10. Разработка проекта росписи житийной композиции		28	4		
Раздел 6. Горячая эмаль в интерьере и экстерьере храма					КПр
Тема 11. Разработка проекта надвратного тимпана в технике горячей эмали		28	4		
Тема 12. Разработка проекта горячей эмали для Царских врат		28	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		

Раздел 7. Витражные композиции в интерьере православного храма	8				КПр
Тема 13. Выполнение рисованной копии витража из православного храма (19 век)		25	3		
Тема 14. Разработка проекта витражной композиции в интерьере православного храма		26	4	ГД	
Раздел 8. Мозаичные композиции в экстерьере и интерьере православного храма					КПр
Тема 15. Разработка проекта однофигурной мозаичной композиции в экстерьере православного храма		25	4		
Тема 16. Разработка проекта многофигурной мозаичной композиции в интерьере православного храма		26	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 9. Проект росписи паруса православного храма	9				КПр
Тема 17. Разработка проекта росписи арки православного храма		25	3		
Тема 18. Разработка проекта росписи паруса православного храма		26	4		
Раздел 10. Роспись купола православного храма					КПр
Тема 19. Разработка проекта росписи конхи православного храма		25	4	ГД	
Тема 20. Разработка проекта росписи купола православного храма		26	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	102	15			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5			
Раздел 11. Проект монументально-декоративного оформления экстерьера православного храма	10				КПр
Тема 21. Разработка проекта фронтона православного храма		25	3	ГД	

Тема 22. Разработка комплексного проекта монументально-декоративного оформления экстерьера православного храма		26	4		
Раздел 12. Проект монументально-декоративного оформления интерьера православного храма					
Тема 23. Разработка однофигурной полноростовой композиции для интерьера православного храма		25	4		КГПр
Тема 24. Разработка комплексного проекта монументально-декоративного оформления интерьера часовни		26	4		
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		661	275		

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 области монументальной церковно-исторической живописи; типологию композиционных средств и принципы взаимодействия архитектуры и живописи</p> <p>Использует на практике основные законы построения объемно-пространственной и плоскостной композиции в области монументальной церковно-исторической 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)	<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 четкий, но формальный и недостаточно подробный и глубокий, допущены несущественные ошибки по невнимательности.</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.</p>	<p>В практическом задании присутствуют серьезные недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.</p>

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	Раскройте значение термина «проектирование»	
2	Освоение каких базовых дисциплин необходимо перед началом курса проектирования?	
3	Какие основные принципы построения композиции росписи православного храма Вы знаете?	
4	Раскройте значение термина "композиционное пятно"	
5	Какие техники росписи Вам известны?	
6	Раскройте значение термина "прорись"	
7	С чего начинается работа над прорисьями?	
8	В чем заключается специфика работы над композицией живописно-декоративного убранства православного храма?	
Семестр 6		
9	С чего начинается разработка шрифтовой композиции?	
10	Какие основные принципы разработки шрифтовых композиций Вы знаете?	
11	По какому принципу шрифтовые композиции включаются в систему росписи православного храма?	
12	Какие характерные особенности композиций живописно-декоративного убранства православного храма, выполненного в технике фрески вы знаете?	
13	Какие материалы используются для создания фресковой живописи?	
14	Какие виды красок могут быть использованы для создания экстерьерной росписи?	
15	В каком регистре храмовой росписи традиционно располагаются композиции с убрусами?	
16	Приведите примеры комбинированного использования материалов для создания композиций в технике фрески.	
Семестр 7		
17	Какие основные принципы построения композиции житийного клейма Вы знаете?	
18	Что такое фактура?	
19	Что такое текстура?	
20	Перечислите характерные особенности композиции, вписанной в тимпан	
21	Перечислите традиционные характерные особенности композиции Царских Врат	
22	Что такое «сложная композиция»?	
23	Какие особенности композиционного построения изображений, выполненных в технике горячей эмали Вы знаете?	
24	Расскажите об особенностях построения композиции в криволинейной геометрической форме?	
Семестр 8		
25	Перечислите известные Вам характерные особенности церковных композиций, выполненных в мозаичной технике	
26	Перечислите материалы, традиционно применяющиеся для создания храмовых мозаик	
27	Перечислите связанные со свойствами материала декоративные приемы, применяемые в мозаике	
28	В чем заключается главная отличительная особенность зрительного восприятия витражных композиций?	
29	Перечислите известные Вам витражные техники	
30	Какая светопроницаемость стекла влияет на построение композиции витража?	
31	Назовите отличительные особенности построения композиции в технике витража	
32	Приведите примеры включения витражных композиций в комплекс монументально-декоративного оформления православного храма	
Семестр 9		
33	Перечислите известные Вам принципы построения композиции в парусе	
34	Назовите основные отличия в принципах построения композиции изображений расположенных на потолке и расположенных на стене?	
35	Какие материалы могут быть использованы для создания изображения в куполе храма?	

36	Какие сюжеты наиболее часто выбираются для оформления парусов?
37	Какие сюжеты наиболее часто выбираются для оформления купола храма?
38	В чем отличия в построении композиции для росписи плоского потолка и росписи купола?
39	Какие сюжеты наиболее часто выбираются для оформления конхи храма?
40	В чем особенности разработки композиций религиозных сюжетов?
Семестр 10	
41	Расскажите о роли свето-теневых отношений в проектировке архитектурного пространства храма
42	Расскажите о роли композиции в работе над архитектурной проектировкой храма
43	Какие виды перспективы Вы знаете?
44	По какому основному принципу происходит синтез архитектуры и монументальной живописи в пространстве православного храма?
45	Какие основные сложности возникают при разработке системы росписи православного храма?
46	Какие техники монументально-декоративные техники применимы для оформления экстерьера православного храма и почему?
47	Перечислите характерные особенности композиции, вписанной во фронтон
48	Какие особенности построения системы росписи православного храма Вы можете перечислить?

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 композиции монументальной церковной росписи на примере разбора принципиальных композиционных схем классических храмовых росписей.
- 2) Изучения базовых принципов разработки прорисей, на примере разбора классических храмовых росписей.
- 3) Разработка проекта орнамента для росписи православного храма (сложный орнамент, растительно-декоративные мотивы)
- 4) Разработка проекта орнаментального оформления портала православного храма
- 5) Разработка шрифтовой композиции для росписи православного храма
- 6) Разработка проекта шрифтовой композиции для росписи православного храма (убрус с текстом)
- 7) Композиция Спаса Нерукотворного в тимпане
- 8) Поясная однофигурная композиция в круге
- 9) Изучение законов композиционного построения житийного клейма на примере классических икон
- 10) Разработка проекта росписи житийной композиции
- 11) Разработка проекта надвратного тимпана в технике горячей эмали
- 12) Разработка проекта горячей эмали для Царских врат
- 13) Выполнение рисованной копии витража из православного храма (19 век)
- 14) Разработка проекта витражной композиции в интерьере православного храма
- 15) Разработка проекта однофигурной мозаичной композиции в экстерьере православного храма
- 16) Разработка проекта многофигурной мозаичной композиции в интерьере православного храма
- 17) Разработка проекта росписи арки православного храма
- 18) Разработка проекта росписи паруса православного храма
- 19) Разработка проекта росписи конхи православного храма
- 20) Разработка проекта росписи купола православного храма
- 21) Разработка проекта фронтона православного храма
- 22) Разработка комплексного проекта монументально-декоративного оформления экстерьера православного храма
- 23) Разработка однофигурной полноростовой композиции для интерьера православного храма
- 24) Разработка комплексного проекта монументально-декоративного оформления интерьера часовни

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				
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110058.html
Ковалёв, А. А., Лойко, Г. В.	Композиция	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/125407.html
Приказчикова, Н. П.	Декоративно-прикладное искусство	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/93076.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Михальченко, М. С., Щербакова, Е. А.	Организация художественно-образного средового пространства жилого интерьера	Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/26688.html
Соколов, М. В., Соколова, М. С.	Декоративно-прикладное искусство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2017	http://www.iprbookshop.ru/71803.html
Стельмашонок, Н. В.	Монументально-декоративное искусство в интерьере	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2015	http://www.iprbookshop.ru/67662.html
Бадян В. Е., Денисенко В. И.	Основы композиции	Москва: Академический Проект, Трикста	2017	http://www.iprbookshop.ru/60032.html
Погосская, Ю. В.	Композиция	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/77569.html
Агеева, Т. В.	Композиция в керамике	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/121315.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