

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Композиция монументально-декоративной живописи

Учебный план: 2025-2026 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:
(специализация) 54.05.01 специализация N 1 "Монументально-декоративное искусство
(живопись)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой мощность, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	51	20,75	0,25	2	Зачет с оценкой
	РПД	51	20,75	0,25	2	
3	УП	96	47,75	0,25	4	Зачет
	РПД	96	47,75	0,25	4	
4	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет с оценкой
	РПД	102	41,75	0,25	4	
Итого	УП	249	110,25	0,75	10	
	РПД	249	110,25	0,75	10	

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

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)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен владеть принципами создания объемно-пространственной и плоскостной композиции монументально-декоративной живописи
Знать: - основные композиционные схемы, пропорции, ритмы, пятно, фактуры и их разнообразное сочетание на плоскости.
Уметь: - выполнять задания по созданию композиций различной степени сложности.
Владеть: – опытом выполнения композиционных заданий на заданную тему.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контакт ная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Приобретение навыков создания ритмической композиции в заданной теме.	2				КПр
Тема 1. Декоративная композиция по мотивам флоры и фауны.		12	5,2	НИ	
Тема 2. Композиция с введением фигуры человека. Тема: «Весна». Ознакомление с различными приемами трактовки формы и колорита. Определение структурного единства изображения и степень детализации.		12	5,2	НИ	
Раздел 2. Освоение методики вхождения средствами монументальной живописи в архитектурную среду.					КПр
Тема 3. Разработка проекта простого интерьера (вестибюль школы искусств) с участием декоративной вставки. Отмывка акварелью.		13	5,2	НИ	
Тема 4. Создание эскиза не фигуративной плоскостно-декоративной композиции вставки в интерьер.		14	5,15	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Раздел 3. Освоение различных способов трактовки изображения композиции.	3				КПр
Тема 5. Трех фигурная композиция в квадрате (30/30 см) на заданную тему (труд, спорт, искусство).		25	12,4	НИ	
Тема 6. Перевод цветного варианта в формат тональной раскладки и линейно-пластического рисования.		23	12,4		

Раздел 4. Особенности решения монументально-декоративных композиций на фасадах архитектурных объектов.					
Тема 7. Проект фасада учебно-производственного комбината с введением вертикальной мозаичной доминанты.		24	12,4	НИ	КПр
Тема 8. Проект и выполнение эскиза однофигурной композиции фасада учебно-производственного комбината.		24	10,55	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	47,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Овладение методикой создания композиционных структур в сферических форматах.					
Тема 9. Одно фигурная композиция в тимпане. 20/40 см.	4	26	10,4	НИ	КПр
Тема 10. Одно фигурная композиция в круге. 25/25 см.		25	10,4	НИ	
Раздел 6. Особенности создания произведений монументального искусства в архитектурных объектах целевого назначения.					
Тема 11. Решение колористического образа помещения бассейна с введением мозаики.		26	10,4	НИ	КПр
Тема 12. Создание эскиза мозаики дна бассейна. М 1:10. Разработка фрагмента эскиза. М 1:1.		25	10,55	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		249,75	110,25		

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	Перечисляет основные композиционные понятия, композиционные средства, законы построения пространственной и плоскостной композиции в монументально-декоративной живописи и принципы взаимодействия архитектуры и живописи. Применяет на практике основные законы построения объемно-пространственной и плоскостной композиции в монументально-декоративной живописи при создании композиции различной степени сложности. Выполняет композиционные задания в творческих работах на заданные темы.	1) Вопросы для устного собеседования. 2) Практическое задание. 3) Практическое задание.

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 завершённый, 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.</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 недостаточно творчески переосмыслена.</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 некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.</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 не отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает непонимание композиционных принципов, неумение рисовать и гармонизировать цветосочетания.</p> <p>-Практическое задание не представлено или использована чужая работа.</p>
Зачтено	<p>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.</p>	<p>Практическое задание имеет завершённый, 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.</p>
Не зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету или ответ на заданный вопрос отсутствует.</p>	<p>Практическое задание не отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает непонимание композиционных принципов, неумение рисовать и гармонизировать цветосочетания, или практическое задание не представлено, или использована чужая работа.</p>

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 2	
1	Что обозначает термин «композиция»?
2	Что такое «сложная композиция»?
3	С чего начинается любая композиция?
4	Какие бывают индивидуальные методики работы с композицией?
5	Почему любая композиция начинается с пятна?
6	Что такое композиционный разбор?
Семестр 3	
7	Какие основные принципы строения композиции Вы знаете?
8	Что такое композиционные пятна?
9	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе сложной композиции?
10	Какие композиционные средства Вы знаете?
11	Какую роль играет композиция в работе над интерьером?
12	Какие композиционные решения можно назвать интересными?
13	Что такое монументальная живопись?
Семестр 4	
14	Чем монументальная живопись отличается от академической?
15	Какие композиционные приемы монументальной живописи Вы знаете?
16	Чем композиция станковой живописи отличается от композиции монументальной живописи?
17	Почему монументальная композиция включает в себя стилизацию академической живописи?
18	Какое значение в монументальной живописи имеет цвет?
19	Какие цветовые палитры используют для росписи архитектурных сооружений?
20	Какие цвета называют пастельными и почему их не используют в монументальной живописи?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

- 1 Декоративная композиция по мотивам флоры и фауны.
- 2 Композиция с введением фигуры человека. Тема: «Весна». Ознакомление с различными приемами трактовки формы и колорита. Определение структурного единства изображения и степень детализации.
- 3 Разработка проекта простого интерьера (вестибюль школы искусств) с участием декоративной вставки. Отмывка акварелью.
- 4 Создание эскиза не фигуративной плоскостно-декоративной композиции вставки в интерьер.
- 5 Трех фигурная композиция в квадрате (30/30 см) на заданную тему (труд, спорт, искусство).
- 6 Перевод цветного варианта в формат тональной раскладки и линейно-пластического рисования.
- 7 Проект фасада учебно-производственного комбината с введением вертикальной мозаичной доминанты.
- 8 Проект и выполнение эскиза одно фигурной композиции фасада учебно-производственного комбината.
- 9 Одно фигурная композиция в тимпане. 20/40 см.
- 10 Одно фигурная композиция в круге. 25/25 см.
- 11 Решение колористического образа помещения бассейна с введением мозаики.
- 12 Создание эскиза мозаики дна бассейна. М 1:10. Разработка фрагмента эскиза. М 1:1.
- 13 Составление декорации внутреннего убранства православного храма.
- 14 Разработка фрагмента эскиза росписи православного храма и исполнение в материале.
- 15 Создание проекта фасада административного здания с применением мозаичного фриза.
- 16 Разработка эскиза мозаичного фриза отражающего характер назначение объекта. М 1:10
- 17 Решение интерьера (экстерьера) крупного общественного здания, где ведущим элементом является произведение монументального искусства.
- 18 Разработка эскиза произведения монументального искусства (Тема 25).
- 19 Разработка проекта комплексного решения оформления объекта с использованием различных техник монументального искусства.
- 20 Разработка эскиза, как составляющей художественной единицы комплексного решения (Тема 27).

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 представляет 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				
Ковалёв, А. А., Лойко, Г. В.	Композиция	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/125407.html
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110058.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Погосская, Ю. В.	Композиция	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/77569.html
Храмова, М. В.	Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/93077.html
Ласкова, М. К.	Композиция и архитектура формы в дизайне	Армавир: Армавирский государственный педагогический университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/85912.html
Беляева, О. А.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/93509.html
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	2015	http://www.iprbookshop.ru/55762.html

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