

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.27

Композиция монументально-декоративной живописи

Учебный план: 2025-2026 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) специализация "Художник-живописец (церковно-историческая живопись)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
3	УП	128	61	27	6	Экзамен
	РПД	128	61	27	6	
4	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
5	УП	128	61	27	6	Экзамен
	РПД	128	61	27	6	
6	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	562	167	135	24	
	РПД	562	167	135	24	

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):

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 в области композиции монументально-декоративной живописи для выполнения академических и творческих работ.

1.2 Задачи дисциплины:

- Освоить принципы монументально-декоративной композиции.
- Выработать твердые навыки композиционного построения, решения плоскости, пространства, силуэтов фигур характерные для монументального искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Академическая живопись
- Академический рисунок
- История искусств
- Мировые культуры и межкультурные коммуникации
- Основы композиции (пропедевтика)

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: основные теоретические понятия и средства композиции художника монументальной церковно-исторической живописи	
Уметь: проводить анализ и выбор необходимых элементов и приемов для решения композиционных задач монументальной церковно-исторической живописи	
Владеть: навыками использования графических и живописных средств и формообразующих принципов при выполнении композиций монументальной церковно-исторической живописи	

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. Приобретение навыков создания ритмической композиции в заданной теме.	2				КПр
Тема 1. Декоративная композиция с введением растительного орнамента.		17	3,75	ГД	
Тема 2. Композиция с фигурой человека. Знакомство с различными приемами трактовки формы, структурного единства изображения.		34	3,75		
Раздел 2. Особенности синтеза монументальной живописи и архитектуры					КПр
Тема 3. Разработка проекта эскиза росписи в интерьере храма. Отмывка акварелью.		17	3,75		
Тема 4. Создание плоскостно-декоративной композиции на заданную тему с орнаментом в интерьере.		34	3,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 3. Освоение различных способов трактовки изображения композиции	3				
Тема 5. Декоративная композиция с введением трех фигур на заданную тему. Ограниченная палитра.		30	15,25		
Тема 6. Черно-белая раскладка тона. Линейная и цветная композиция (не более 4-5 колеров).		30	15,25		

Раздел 4. Особенности решения монументально-декоративной композиции в экстерьере					
Тема 7. Проект фасада храма с мозаичной доминантой.		34	15,25		
Тема 8. Выполнение эскиза орнаментальной композиции на портале фасада храма.		34	15,25		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		128	61		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Композиционные структуры в сферических форматах					
Тема 9. Фигуративная композиция в тимпане, ограниченная цветовая палитра.		17	3,75	ГД	КПр
Тема 10. Однофигурная композиция в круге, 3-4 колера.	4	34	3,75	ГД	
Раздел 6. Особенности создания произведения декоративно-плоскостного решения в храмовых объектах					КПр
Тема 11. Решение цветового образа интерьера храма с введением мозаики.		17	3,75	ГД	
Тема 12. Создание эскиза мозаики трансепта, нефа на заданную тему. Разработка фрагмента М 1:1.		34	3,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 7. Введение в проектирование					
Тема 13. Изучение базовых принципов построения композиции монументальной церковной росписи		32	15		КПр
Тема 14. Изучения базовых принципов разработки прорисей		32	15		
Раздел 8. Орнамент в системе росписи православного храма					
Тема 15. Разработка проекта орнамента для росписи православного храма (сложный орнамент, растительно-декоративные мотивы)	5	32	15		КПр
Тема 16. Разработка проекта орнаментального оформления портала православного храма		32	16		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		128	61		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 9. Текстовые композиции в системе росписи православного храма.					
Тема 17. Разработка шрифтовой композиции для росписи православного храма		25	4		КПр
Тема 18. Разработка проекта шрифтовой композиции для росписи православного храма (убрус с текстом)		25	4		
Раздел 10. Поясные однофигурные композиции в системе росписи православного храма.					
Тема 19. Композиция Спаса Нерукотворного в тимпане	6	26	4		КПр
Тема 20. Поясная однофигурная композиция в круге		26	3		
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		574,5	289,5		

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	Рассказывает о законах композиции, о композиционных свойствах и методах.	Вопросы для устного собеседования. Практическое задание.
	Грамотно решат задачи организации композиции при выполнении практических заданий в художественном творчестве; использует образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при создании творческих работ. Анализирует произведения искусства в аспекте композиционных решений.	
	Применяет графические и живописные средства при выполнении композиций монументальной церковно-исторической живописи	

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 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.
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 цветовые сочетания.

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 пропорция?
3	С чего начинается работа над композицией ?

4	Что означает понятие «цветовой строй»?
5	Почему основой любой мону-ментальной композиции является формальное пятно?
6	Что такое композиционный центр?
7	Какие основные принципы построения композиции вы знаете?
8	Что такое стилизация ?
Семестр 3	
9	Что такое сложная композиция ?
10	Какие выразительные композиционные средства вы знаете?
11	Что такое синтез искусств в архитектуре?
12	Какие композиции называются хроматическими?
13	Какие композиции называются ахроматическими?
14	Что такое монументальная живопись?
15	Чем монументальная живопись отличается от академической?
16	Чем композиция монументальной живописи отличается от станковой?
Семестр 4	
17	Почему монументальная композиция подразумевает стилизацию?
18	Какое значение в монументальной композиции имеет цвет?
19	Зачем применяют компьютерные технологии в работе над монументальной композицией?
20	Почему в монументальной живописи используют принцип работы в три тона?
21	Зачем при работе над монументальным произведением выполняют макет?
22	Что означает термин «перспектива» ?
23	Что означает термин «ритм»?
24	Какому принципу необходимо следовать, при включении живописного произведения в интерьер и экстерьер помещения?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Декоративная композиция с введением растительного орнамента.
2. Композиция с фигурой человека. Знакомство с различными приемами трактовки формы, структурного единства изображения.
3. Разработка проекта эскиза росписи в интерьере храма. Отмывка акварелью.
4. Создание плоскостно-декоративной композиции на заданную тему с орнаментом в интерьере.
5. Декоративная композиция с введением трех фигур на заданную тему. Ограниченная палитра.
6. Черно-белая раскладка тона. Линейная и цветная композиция (не более 4-5 колеров).
7. Проект фасада храма с мозаичной доминантой.
8. Выполнение эскиза орнаментальной композиции на портале фасада храма.
9. Фигуративная композиция в тимпане, ограниченная цветовой палитрой.
10. Однофигурная композиция в круге, 3-4 колера.
11. Решение цветового образа интерьера храма с введением мозаики.
12. Создание эскиза мозаики трансепта, нефа на заданную тему. Разработка фрагмента М 1:1.

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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Стельмашенок, Н. В.	Монументально- декоративное искусство в интерьере	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2015	http://www.iprbooksh op.ru/67662.html
Коробейников, В. Н., Ткаченко, А. В.	Академическая живопись	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	https://www.iprbooks hop.ru/66337.html

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

MicrosoftOfficeProfessional
 Microsoft Windows

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

Специально оборудованная аудитория (мастерская) для работы.

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска