

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.24

Специальная живопись

Учебный план: 2025-2026 54.05.02 ИДИ Церк-ист жив ОО №3-1-161plx

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	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
8	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
9	УП	96	47,75	0,25	4	Зачет
	РПД	96	47,75	0,25	4	
10	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
Итого	УП	266	102,5	27,5	11	
	РПД	266	102,5	27,5	11	

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Заведующий кафедрой

Доцент

Антипина Дарья Олеговна
Белов Александр
Владимирович

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.

Подготовить квалифицированных специалистов в области церковно-исторической живописи, умеющих реализовывать монументальные проекты в сфере церковной архитектуры.

1.2 Задачи дисциплины:

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

2) Выработать крепкие навыки организации пространства церковной архитектуры, в том числе, живописными средствами.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Дисциплина базируется на компетенциях сформированных, на предыдущем уровне образования.

Основы композиции (пропедевтика)

Композиция монументально-декоративной живописи

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен применять на практике методические принципы и технологические приемы работы цветом в связи с созданием произведений монументальной церковно-исторической живописи

Знать: методику живописного объемно-пространственного и плоскостного изображения различных предметных форм для создания произведений монументальной церковно-исторической живописи

Уметь: – добиваться гармоничной цветовой организации объемно-пространственной и плоскостной композиции для создания произведений монументальной церковно-исторической живописи

Владеть: навыком объемно-пространственного и плоскостного решения живописного произведения монументальной церковно-исторической живописи

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. Осенний пленэр. Творческая интерпретация натуры	8				КПр
Тема 1. Пленэрные этюды. Образ Санкт-Петербурга.		4	9,75	НИ	
Тема 2. Архитектурный панорамный пейзаж Санкт-Петербурга и пригородов. Творческое "переложение" натуры.		4	10	НИ	
Раздел 2. Фигура на цветном фоне. Образное решение					
Тема 3. Фигура (мужская или женская) на орнаментальном фоне	9	30	10	НИ	КПр
Тема 4. Фигура на цветном фоне в образе		30	10	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Одетая фигура с антуражем. Тематическая постановка	9				КПр
Тема 5. Одетая модель на фоне цветном фоне с антуражем. Натурное решение.		23	12	НИ	
Тема 6. Одетая модель на цветном фоне с антуражем. Декоративное решение.		23	12	НИ	
Раздел 4. Обнаженная на цветном фоне с антуражем					
Тема 7. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактурами. Натурное решение.	КПр	23	12	НИ	КПр
Тема 8. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактурами. Декоративное решение.		27	11,75	НИ	

Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	47,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Петербургский пейзаж. Образное решение.	10				КПр
Тема 9. Сложный многоплановый пейзаж Петербурга или пригородов. Декоративное решение.		4	3	НИ	
Тема 10. Панорамный пейзаж Петербурга. Декоративное решение.		4	4	НИ	
Раздел 6. Двухфигурная постановка. Творческое решение					
Тема 11. Двухфигурная образно-тематическая постановка с одетыми моделями		47	4	НИ	
Тема 12. Двухфигурная обнаженная с образно-тематическим замыслом.		47	4	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		269	127		

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	Определяет базовые меты изобразительного языка специальной живописи в живописных работах Творчески перерабатывает и использует знания методов изобразительного языка специальной живописи и применяет их в живописных работах Использует знания приемов работы с цветом и цветовыми композициями, законов создания плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи при выполнении живописных работ	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 завершенный, 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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Ответ на заданный вопрос четкий, но формальный и недостаточно подробный и глубокий, допущены несущественные ошибки по невнимательности.	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 переосмысlena. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 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. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Ответ на заданный вопрос невнятный, обнаруживает трудности в словесном выражении мыслей, слабое знание материала.	В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. практическом задании присутствуют серьезные 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	Практическое задание выполнено
	демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	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 переосмысlena. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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 8	
1	Что обозначает понятие «специальная живопись»?
2	Какие специальные декоративные задачи ставятся в живописи на пленэре ?
3	На какие принципы рисунка следует обращать внимание при изображении архитектурного пейзажа?
4	В чем заключается образная составляющая пейзажа?
5	Какова роль цвета в процессе создания живописно-декоративной постановки с фигурой?
6	Какое значение имеют ритм и формальное пятно в процессе создания фигуративной постановки?
7	Какие основные принципы отличия академической живописи от декоративной Вы знаете?
8	Какие элементы антуража могут включаться в постановку?
9	Какой принцип решения пространственной среды используется в декоративной живописи?
10	Чем различаются натурный и декоративный подход в живописи?
11	Существует ли цвето-тональная связь между предметами в декоративной постановке?
12	Почему декоративные принципы так важны в профессиональной деятельности художника церковной живописи?
13	Влияет ли антураж (реквизитный фонд) на образно-тематическую составляющую фигуративной постановки?
14	Какие виды цветовых отношений вы знаете?

15	Какие цвета спектра называют родственными?
16	Какие виды контрастов вы знаете?
Семестр 9	
17	Как решается проблема планов в декоративном, панорамном пейзаже?
18	Что означает понятие "цветовая гамма" применительно к пейзажу?
19	Нужно ли передавать состояние в декоративном пейзаже?
20	Что такое композиционный центр в работе?
21	Нужно ли анатомическое знание для грамотного изображения обнаженной модели?
22	Должна ли модель быть связана по тону и цвету с окружением в декоративном и натурном прочтении?
23	Какова роль фактур в живописной декоративной иатурной постановке?
24	Что такое композиционный центр?
Семестр 10	
25	По какому принципу выстраивается постановка из двух фигур?
26	Должны ли быть равнозначно выполнены фигуры в двухфигурной постановке?
27	Должны ли быть связаны по цвету фигуры в двухфигурной постановке?
28	Как может быть связана образно-тематическая постановка с будущей профессией художника церковно-исторической живописи?
29	По каким принципам выстраивается композиция в двухфигурной постановке с обнаженными?
30	Однаков ли цвет тела обнаженной модели в двухфигурной постановке?
31	Какова роль эскиза в процессе работы над двухфигурной постановкой?
32	Что такое цельность в живописной композиции?
33	Какова роль антуража в двухфигурной декоративной постановке?
34	Каким образом может решаться форма в декоративных постановках?
35	Какой цвет может использоваться в написании фигур обнаженных?
36	Как решается объем в натурной и декоративной постановках?
37	Меняется ли формат холста на старших курсах обучения?
38	Может ли фигура изображаться больше натуральной величины?
39	Почему необходимо задумывать каждую работу по фактограм?
40	Какими материалами и инструментами решаются декоративные фактуры в живописи?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Пленэрные этюды. Образ Санкт-Петербурга.
2. Пейзаж Санкт-Петербурга и пригородов. Декоративное решение.
3. Фигура (мужская или женская) на орнаментальном фоне.
4. Фигура на цветном фоне в образе.
5. Одетая модель на цветном фоне с антуражем. Натурное решение.
6. Одетая модель на цветном фоне с антуражем. Декоративное решение.
7. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактограмами. Натурное решение.
8. Обнаженная модель на цветном фоне со сложными фактограмами. Декоративное решение.
9. Сложный многоплановый пейзаж Петербурга или пригородов. Декоративное решение.
10. Панорамный пейзаж Петербурга. Декоративное решение.
11. Двухфигурная образно-тематическая постановка с одетыми моделями.
12. Двухфигурная обнаженная с образно-тематическим замыслом

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.iprbooks hop.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.	Интерьерная живопись. Основы декоративной стилизации	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2603
Лесова А. Б.	Интерьерная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2481
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

211 аудитория. 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