

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.09

Основы художественного мастерства

Учебный план: 2026-2027 54.05.01 ИДИ Монум иск (интерьеры) ОО ИЗМ № 3-1-174.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Профиль подготовки: специализация N 2 "Монументально-декоративное искусство
(специализация) (интерьеры)"

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
1	УП	32	39,75	0,25	2	Зачет
	РПД	32	39,75	0,25	2	
2	УП	51	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	51	20,75	0,25	2	
3	УП	64	53	27	4	Экзамен
	РПД	64	53	27	4	
4	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
Итого	УП	215	162,5	54,5	12	
	РПД	215	162,5	54,5	12	

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:

1) Освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональное умение изображения предметов, явлений, образов.

2) 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:

Пропедевтика

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен демонстрировать творческие способности в области художественного производства, специальных технологий и материалов монументального и декоративно-прикладного искусства в сфере оформления интерьерных пространств					
Знать: основные принципы организации декоративной композиции в интерьерном пространстве при помощи декоративно-прикладных материалов					
Уметь: применять методы создания произведений монументально-декоративного искусства в процессе оформления интерьерно-пространственной среды					
Владеть: опытом создания произведений монументально-декоративного искусства в связи с организацией пространства интерьера					

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. Мозаика	1				КПр
Тема 1. Создание копии античного геометрического замкнутого орнамента в квадратной композиции 50X50 см (мозаика) с использованием цветного картона и кальки, выполненной на планшете.		8	9	НИ	
Тема 2. Эскиз и разработка натюрморта из 2-3 предметов в технике мозаики с использованием цветного картона и кальки, выполнение на планшете.		8	10	НИ	
Раздел 2. Римская мозаика					КПр
Тема 3. Анималистика в мозаике (утка, рыба), вписанная в квадрат. Копия классического образца. Цветной картон, калька, выполнение на планшете.		8	10	НИ	
Тема 4. Создание натюрморта из 5-7 предметов: эскиз в технике мазаики, работа с цветным картоном и калькой.		8	10,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		32	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Византийская мозаика	2				КПр
Тема 5. Выполнение копий фрагментов византийских мозаик (изображения рук) с использованием цветного картона, кальки и колеров, исполненных на планшете.		12	5	НИ	
Тема 6. Копирование мозаичных фрагментов с различными положениями рук (2-3 варианта): работа с цветным картоном, калькой, колером.		13	5	НИ	

Тема 7. Копирование фрагментов мозаики с различными положениями ног (2-3 варианта) с использованием цветных картонов, колеров и кальки. Исполнение на планшете.		13	5	НИ	
Тема 8. Создание копии византийской мозаики с изображением головы: выполнение подготовительного рисунка, работа с калькой, темперой на планшете.		13	5,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 4. Сграффито.	3				КПр
Тема 9. Копия образца, рисунок, перевод на кальку, исполнение.		16	13		
Тема 10. Фрагмент композиции, картон, калька, исполнение		16	13		
Тема 11. Создание композиционной идеи. Добавление цвета. Ограниченная цветовая палитра. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.		16	13		
Тема 12. Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.		16	14		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		64	53		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Цветные цементы.					
Тема 13. Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (3 цвета). Цветной картон, калька, исполнение.	4	17	12		КПр
Тема 14. Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (4-6 цветов). Цветной картон, калька, исполнение.		17	12		
Тема 15. Копия образца (фигура человека) рисунок, перевод на кальку, исполнение		17	12		
Тема 16. Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение		17	13		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		220,5	211,5		

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-3	Излагает теоретические основы и технологические особенности монументально-декоративного искусства; методику работы различными художественными средствами для работы над оформлением интерьера. Создает художественный образ интерьера при помощи различных техник и технологий монументально-декоративного искусства. Использует различные материалов и техники монументального и декоративно-прикладного искусства; композиционного построения произведения в пространстве интерьера	
------	--	--

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 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 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.
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 1	
1	Что такое «художественное производство»?
2	Какие виды мозаики Вы знаете?
3	Какие виды мозаичного набора Вы знаете?
4	Что такое «гризайль»?
5	Влияние приемов иконописи в мозаике?
6	В чем отличие византийской мозаики от флорентийской?
7	Что такое графья и в чем ее значение?
8	Для какой цели выполняются копии с классических образцов?
Семестр 2	
9	Что такое Византийская мозаика?
10	Чем отличается Византийская, Греческая и Флорентийская мозаика?
11	Из каких материалов выполняется мозаика?
12	Опишите этапы работы выполнения мозаики на постоянный грунт
13	Опишите этапы работы выполнения мозаики на временный грунт
14	Какие инструменты нужны для работы художника-мозаичиста?
15	Что такое крупно-модульная и мелко-модульная мозаика?
16	Как климатические условия влияют на выбор материалов для мозаики?
Семестр 3	
17	Почему сграффито выполняется в один прием?
18	Какое пропорциональное соотношение песка и цемента для создания сграффито?
19	Какие инструменты используются для создания сграффито?
20	Какая марка цемента предпочтительнее для приготовления раствора?
21	Для чего применяется арматурная сетка в создании сграффито?
Семестр 4	
22	Почему предпочтительнее использование пигментов минерального происхождения?
23	Каково пропорциональное соотношение цветного пигмента, цемента и песка при составлении цветного раствора?
24	В чем особенность создания цветных цементов?
25	Опишите процесс работы для создания композиции из цветных цементов.
26	Какую роль играет увлажнение цемента в процесса работы?

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Каждое из нижеперечисленных заданий выполняется индивидуально в течении учебного семестра и оценивается комиссией кафедры.

- 1) Создание копии античного геометрического замкнутого орнамента в квадратной композиции 50X50 см (мозаика)
- 2) Эскиз и разработка натюрморта из 2-3 предметов в технике мозаики с использованием цветного картона и кальки, выполнение на планшете
- 3) Анималистика в мозаике (утка, рыба), вписанная в квадрат. Копия классического образца.
- 4) Создание натюрморта из 5-7 предметов: эскиз в технике мозаики, работа с цветным картоном и калькой.
- 5) Выполнение копий фрагментов византийских мозаик (изображения рук) с использованием цветного картона, кальки и колеров, исполненных на планшете.
- 6) Копирование мозаичных фрагментов с различными положениями рук (2-3 варианта)
- 7) Копирование фрагментов мозаики с различными положениями ног (2-3 варианта)
- 8) Создание копии византийской мозаики с изображением головы
- 9) Копия образца, рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 10) Фрагмент композиции, картон, калька, исполнение
- 11) Создание композиционной идеи. Добавление цвета. Ограниченная цветовая палитра. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 12) Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение. Рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 13) Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (3 цвета). Цветной картон, калька, исполнение.
- 14) Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (4-6 цветов). Цветной картон, калька, исполнение.
- 15) Копия образца (фигура человека) рисунок, перевод на кальку, исполнение
- 16) Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение

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

Экзамен по дисциплине представляют 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				
Кузьмина, И. П., Толкачев, И. Б.	Декоративно-прикладное искусство. Методики выполнения декоративных объектов из стекла	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2024	https://www.iprbooks.hop.ru/139076.html
Баранова И. И. Гордин А. Н. Докучаева М. А..	Технология художественного производства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2022126
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110058.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	2018	http://www.iprbookshop.ru/93496.html
Беляева, О. А.	Композиция	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/93509.html
Гордин А. Н.	Основы композиции (пропедевтика)	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202004
Гордин А. Н.	Основы художественного производства	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201929
Баранова И. И.	Технология художественного производства. Мозаика: временный грунт	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021129
Обух П. В.	Технология художественного производства	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201925

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