

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

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26

Специальная живопись в пространственной среде

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) специализация N 2 "Монументально-декоративное искусство
(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
7	УП	64	43,75	0,25	3	Зачет
	РПД	64	43,75	0,25	3	
8	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет с оценкой
	РПД	68	39,75	0,25	3	
9	УП	96	11,75	0,25	3	Зачет
	РПД	96	11,75	0,25	3	
10	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет с оценкой
	РПД	102	41,75	0,25	4	
11	УП	96	21	27	4	Экзамен
	РПД	96	21	27	4	
Итого	УП	426	158	28	17	
	РПД	426	158	28	17	

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):

кандидат искусствоведения, Доцент

Антипина Дарья Олеговна

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 в пространственной среде. Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов в области монументально-декоративного искусства, умеющих выполнять задачи различной степени сложности.

1.2 Задачи дисциплины:

1) Освоить принципы художественного восприятия и интерпретации действительности, получить профессиональные навыки изображения предметов, явлений, образов.

2) Выработать крепкие навыки формально-пластической и живописной организации изобразительной 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:

Дисциплина базируется на компетенциях сформированных, на предыдущем уровне образования.

Пропедевтика

Основы пластической анатомии

Макетирование интерьера

Рисунок

Живопись

Основы художественного мастерства

Композиция в интерьерном пространстве

Перспектива интерьера

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен применять приемы и методы работы цветом, использовать графические средства, фундаментальные подходы и теоретические понятия в рисунке и пластической анатомии в процессе организации интерьерных пространств

Знать: методику живописного, плоскостного, декоративного изображения различных предметных форм различных предметных форм при декорировании интерьера

Уметь: добиваться гармоничной цветовой организации плоскостной, декоративной композиции различных предметных форм для оформления интерьерного пространства

Владеть: опытом декоративного, плоскостного переложения живописного произведения для размещения его в пространстве 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. Осенний пленэр. Городской пейзаж.	7				КПр
Тема 1. Кратковременные этюды Санкт-Петербурга.		4	13,9	НИ	
Тема 2. Длительный пейзаж . Декоративная интерпретация.		4	9,9	НИ	
Раздел 2. Фигура человека в цветовой среде. Натурное решение и декоративная интерпретация.					КПр
Тема 3. Фигура на цветном, декоративном фоне. Натурное решение.		28	9,9	НИ	
Тема 4. Фигура в цветовой среде. Декоративная интерпретация.		28	10,05	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		64	43,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Фигура человека на орнаментальном фоне. Сложные фактуры.	8				КПр
Тема 5. Фигура на декоративном фоне (ковер, лоскутное одеяло). Работа с натуры.		17	9,93	НИ	

Тема 6. Фигура на декоративном фоне (ковер, лоскутное одеяло). Декоративная интерпретация.		17	9,93	НИ	КПр
Раздел 4. Одета фигура человека в образе. Натурное и декоративное решения.					
Тема 7. Одета фигура на фоне цветном фоне с антуражем. Работа с натуры.		17	9,93	НИ	
Тема 8. Одета фигура на цветном фоне с антуражем. Декоративная интерпретация.		17	9,96	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Раздел 5. Петербургский пейзаж.	9				КПр
Тема 9. Многоплановый пейзаж Петербурга . Натурное решение.		4	2,46	НИ	
Тема 10. Панорамный пейзаж Петербурга. Декоративная интерпретация.		4	2,43	НИ	
Раздел 6. Обнаженная фигура в цветовой среде. Натурное решение и декоративная интерпретация.					КПр
Тема 11. Обнаженная женская фигура в цветовой среде. Работа с натуры.		44	3,43	НИ	
Тема 12. Обнаженная фигура в цветовой среде со сложными фактурами и антуражем. Декоративная стилизация.		44	3,43	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	11,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 7. Постановка из двух фигур. Натурное решение и декоративная стилизация.	10				КПр
Тема 13. Постановка из двух одетых фигур. Работа с натуры.		25	10,46	НИ	
Тема 14. Постановка из двух одетых фигур с архитектурными элементами (капитель). Декоративная интерпретация.		26	10,43	НИ	
Раздел 8. Постановка их двух обнаженных фигур. Образное решение.					КПр
Тема 15. Двухфигурная обнаженная с элементами интерьера. Работа с натуры.		25	10,43	НИ	
Тема 16. Двухфигурная обнаженная на цветном декоративном фоне. Творческое решение.		26	10,43	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)		0,25			
Раздел 9. Образ Петербурга в живописи на пленэре. Творческие задачи.	11				КПр
Тема 17. Петербургский городской мотив. Творческое декоративное решение.		4	3,75		
Тема 18. Архитектурный пейзаж Петербурга. Несколько планов. Декоративная стилизация.		4	9,75	НИ	
Раздел 10. Двухфигурная постановка с элементами интерьера. Декоративные задачи.					КПр
Тема 19. Двухфигурная одетая постановка с фрагментом интерьера. Творческая интерпретация.		44	3,75	НИ	

Тема 20. Постановка из двух обнаженных фигур в пространстве интерьера. Декоративное решение.		44	3,75	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	21		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		429,5	182,5		

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-1	Определяет базовые методы 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 заверченный, 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 перосмыслена. 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 демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	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. 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 7	
1	Что обозначает термин «специальная живопись»?
2	Какие особые задачи предполагает работа на пленэре по дисциплине "Специальная живопись"?
3	Чем отличается натурный этюд на пленэре от его декоративного переложения?
4	В чем заключается специфика задач работы на пленэре на старших курсах?
5	Что означает понятие "декоративность"?
6	В чем сходство и различие натурального и декоративного подходов в живописи?
7	Какие выразительные средства преобладают в декоративной постановке?
8	Почему декоративные принципы так важны в профессиональной деятельности художника-монументалиста?
Семестр 8	
9	Какова роль формального пятна в процессе создания живописно-декоративного произведения?
10	Почему рисование в декоративной живописи происходит от декоративного пятна?
11	Какие основные принципы отличия академической живописи от специальной живописи Вы знаете?
12	Существует ли логика развития цветовых пятен в живописной декоративной композиции?
13	Как антураж (реквизитный фонд) влияет на образно-тематическую составляющую фигуративной постановки?
14	Что такое цветовая гамма постановки?
15	Почему в творчестве так важно опираться на натуральный материал?
16	Какие выразительные средства декоративной живописи вы знаете?
Семестр 9	
17	Как усложняются задачи пленэрного пейзажа на старших курсах?
18	Чем этюд с натуры отличается от творческого пейзажа?
19	Можно ли передать состояние в пейзаже при помощи декоративных изобразительных средств?
20	Что такое «цветовой акцент в работе»?
21	Должна ли обнаженная модель сочетаться по цвету с окружением?
22	Какова мера "сделанности" детали быть должна в постановке?
23	Насколько важна условность пространства в декоративном решении постановки с обнаженной моделью?
24	Какую роль играет цвет в декоративной работе?
Семестр 10	
25	Какова роль композиции в работе над постановкой из нескольких предметов?
26	Что означает понятие «живописная стилизация»?
27	Что такое проблема плановости в специальной живописи?
28	Имеет ли значение тепло-холодные отношения при выполнении работ по специальной живописи?
29	Равнозначно ли решаются фигуры в двухфигурной декоративной постановке?

30	Какова роль силуэта в декоративных постановках из двух фигур?
31	Какую роль играет пластическая анатомия в рисовании декоративной постановки?
32	Как меняется стилистика рисунка в зависимости от специальных задач живописной постановки?
Семестр 11	
33	По каким принципам выстраивается композиция в творческом декоративном пейзаже?
34	Какое значение имеет стаффаж в декоративном пейзаже?
35	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе работы над декоративным пейзажем?
36	Можно ли включать фигуры людей в декоративный пейзаж?
37	Какое значение имеет типаж модели в двухфигурной декоративной постановке?
38	Какую роль играет формат учебных постановок в монументальной мастерской?
39	Что общего между сложной учебной постановкой и декоративной композицией художника монументалиста?
40	Какую роль играют сложные фактуры в пластическом решении двухфигурной постановки?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Кратковременные этюды Санкт-Петербурга.
2. Длительный пейзаж . Декоративная интерпретация. .
3. Фигура на цветном, декоративном фоне. Натурное решение.
4. Фигура в цветовой среде. Декоративная интерпретация.
5. Фигура на декоративном фоне (ковёр, лоскутное одеяло). Работа с натуры.
6. Фигура на декоративном фоне (ковёр, лоскутное одеяло). Декоративная интерпретация.
7. Одета фигура на фоне цветном фоне с антуражем. Работа с натуры.
8. Одета фигура на цветном фоне с антуражем. Декоративная интерпретация.
9. Многоплановый пейзаж Петербурга . Натурное решение.
10. Панорамный пейзаж Петербурга. Декоративная интерпретация.
11. Обнаженная женская фигура в цветовой среде. Работа с натуры.
12. Обнаженная фигура в цветовой среде со сложными фактурами и антуражем. Декоративная стилизация.
13. Постановка из двух одетых фигур. Работа с натуры.
14. Постановка из двух одетых фигур с архитектурными элементами (капитель). Декоративная интерпретация.
15. Двухфигурная обнаженная с элементами интерьера. Работа с натуры..
16. Двухфигурная обнаженная на цветном декоративном фоне. Творческое решение.
17. Петербургский городской мотив. Творческое декоративное решение.
18. Архитектурный пейзаж Петербурга. Несколько планов. Декоративная стилизация.
19. Двухфигурная одетая постановка с фрагментом интерьера. Творческая интерпретация.
20. Постановка из двух обнаженных фигур в пространстве интерьера. Декоративное решение.

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 и экзамен 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				
Белов А.В.	Специальная живопись. Обнаженная фигура	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2024116
Белов А.В.	Специальная живопись. Одетая фигура человека	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202410
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110049.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018403
Антипина Д. О. Сухов В. В.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019232
Антипина Д. О.	Интерьерная живопись. Декоративная стилизация и пространственное решение	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3328

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

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