

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Композиция монументально-декоративной живописи

Учебный план: 2026-2027 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)	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. -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 некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого. - В 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 не отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает непонимание композиционных принципов, неумение рисовать и гармонизировать цветовые сочетания. -Практическое задание не представлено или использована чужая работа.
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 цветовые сочетания, 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 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 назначения 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
Гранстрем, М. А., Завьялова, Е. В., Феофанова, С. А.	Объемно-пространственная композиция	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2024	https://www.iprbooks.hop.ru/148948.html
Киба, О. В.	Композиция	Сочи: Сочинский государственный университет	2024	https://www.iprbooks.hop.ru/150351.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110058.html
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

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