

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.24

Живопись в театральной композиции

Учебный план: 2026-2027 54.05.02 ИДК Театр-дек жив ОО №3-1-167.plx

Кафедра: **39** Живописи и рисунка

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки:
(специализация) специализация "Художник-живописец (театрально-декорационная 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
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	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	232	100,5	27,5	10	
	РПД	232	100,5	27,5	10	

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):

Заведующий кафедрой

Гамаюнов Петр Петрович

Володченко А.А.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой живописи и рисунка

Гамаюнов Петр Петрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Гамаюнов Петр Петрович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области живописи в театральной композиции. Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов, умеющих выполнять академические и творческие работы разной степени сложности.

1.2 Задачи дисциплины:

- освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональные навыки изображения предметов, явлений, образов;
- выработать навыки формально-пластической и живописной 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:

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

- Графика в театральной композиции
- Композиция театрального оформления
- Композиция художественно-декоративного оформления спектакля
- История театра
- История театрального костюма
- История искусств

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен управлять процессами создания и реализации художественного замысла, применяя теоретические знания в области искусства	
Знать: основы живописи в театральной композиции, ее основные понятия и особенности в контексте театральной сферы; Свойства и качество применяемых красок, кистей и лаков; Приемы подготовки художественных произведений под живопись, грунтовки, перевода рисунка; изготовление красок нужной консистенции; основные выразительные средства и материалы, используемые при создании живописных листов.	
Уметь: создавать живописные произведения для последующей реализации в театральном производстве, составлять грамотные композиционные и живописные решения; использовать выразительные средства, в живописи (тон, колорит).	
Владеть: навыками живописи, общей композиции и театральной композиции; навыками выполнения постановок в различных живописных техниках.	

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновационные формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Пленэр. Этюды городских пейзажей.	8				КПр
Тема 1. Кратковременные пленэрные этюды на состояние Санкт-Петербурга и пригородов.		17	9		
Тема 2. Санкт-Петербург и пригороды. Длительный пейзаж.		17	9		
Раздел 2. Фигура человека. Образно-тематическая постановка.					КПр
Тема 3. Фигура на цветном фоне с антуражем декорации. Образное решение.		17	9		
Тема 4. Фигура человека в театральном костюме.		17	12,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Фигура человека на цветном, декоративном фоне.	9				КПр
Тема 5. Фигура с антуражем на орнаментальном фоне.		25	9		

Тема 6. Фигура на декоративном фоне. Условное решение.		25	9		
Раздел 4. Обнаженная фигура в цветовой среде. Образно-тематическая постановка.					
Тема 7. Обнаженная модель на цветном фоне.		25	9		КПр
Тема 8. Обнаженная модель на цветном фоне с антуражем.		21	20,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		96	47,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Городской пленэр. Творческие задачи.	10				КПр
Тема 9. Петербургский городской мотив. Образное решение.		17	3		
Тема 10. Многоплановый панорамный пейзаж Петербурга. Творческое решение.		17	3		
Раздел 6. Двухфигурная постановка с антуражем. Творческое решение.					КПр
Тема 11. Стилизованная постановка с участием двух одетых моделей на фоне театральных декораций.		17	3		
Тема 12. Стилизованная постановка с участием двух обнаженных моделей на фоне театральных декораций.		17	4		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		235	125		

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	Формулирует свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения выразительными средствами в процессе его создания. Использует выразительные средства, приемы и подходы в процессе выполнения авторского произведения. Выполняет композиции декоративной живописи с использованием постановок в различных живописных техниках.	

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.	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. 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. 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 четкий, подробный и глубокий, демонстрирует хорошее знание материала и интерес к предмету.	Практическое задание выполнено старательно, присутствует завершённый, целостный характер. Работа отвечает поставленным задачам. Композиция отличается интересным решением, имеет гармоничное цветовое сочетание и профессиональное исполнения.
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 термин «Живопись в композиции»?
2	Какие задачи предполагает работа на пленэре по дисциплине?
3	Чем отличается этюд на пленэре от длительного пейзажа?
4	В чем заключается специфика задач работы на пленэре по дисциплине «Живопись в композиции»?
5	Какова роль формального пятна в процессе создания живописно-декоративного произведения?
6	Почему рисование в декоративной живописи происходит от декоративного пятна?
7	Какие основные принципы отличия академической живописи от специальной живописи Вы знаете?
Семестр 9	
8	Как усложняются задачи пленэрного пейзажа на старших курсах?
9	Чем этюд с натуры отличается от творческого пейзажа?
10	Можно ли передать состояние в пейзаже при помощи декоративных изобразительных средств?
11	Что такое «цветовой акцент в работе»?
12	Должна ли обнаженная модель сочетаться по цвету с окружением?
13	Насколько постановка должна быть детально проработана?
14	Насколько важна условность пространства в декоративном решении постановки с обнаженной моделью?
15	Какую роль играет цвет в декоративной работе?
Семестр 10	
16	Какова роль композиции в работе над постановкой из нескольких предметов?
17	Что означает понятие «живописная стилизация»?
18	Что такое проблема плановости в специальной живописи?
19	Имеет ли значение тепло-холодные отношения при выполнении работ по специальной живописи?
20	По каким принципам выстраивается композиция в творческом декоративном пейзаже?
21	Какое значение имеет стаффаж в декоративном пейзаже?
22	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе работы над декоративным пейзажем?

23	Можно ли включать фигуры людей в декоративный пейзаж?
24	Равнозначно ли решаются фигуры в двухфигурной декоративной постановке?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Обучающийся должен предоставить 12 выполненных работ на заданные темы:

1. Кратковременные пленэрные этюды на состояние Санкт-Петербурга и пригородов.
2. Творческие работы «Санкт-Петербург и пригороды. Длительный пейзаж».
3. Творческая работа с изображением фигуры на цветном фоне с театральным антуражем.
4. Творческая работа с изображением фигуры человека в образе.
5. Творческая работа с изображением фигуры с антуражем на орнаментальном фоне.
6. Творческая работа с изображением фигуры на декоративном фоне. Условное решение.
7. Творческая работа с изображением обнаженной модели на цветном фоне.
8. Творческая работа с изображением обнаженной модели на цветном фоне с антуражем.
9. Творческая работа на тему «Петербургский городской мотив. Образное решение».
10. Творческая работа с изображением многопланового панорамного пейзажа Петербурга. Образное решение.

решение.

11. Творческая работа с изображением двух одетых моделей с театральным антуражем.
12. Творческая работа с изображением двух обнаженных моделей с театральным антуражем.

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»

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 живописи в театральной композиции 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				
Макарова, М. Н.	Рисунок и перспектива. Теория и практика	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110080.html
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Лавренко Г. Б.	Основы композиции	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20239486
Киба, О. В.	Композиция	Сочи: Сочинский государственный университет	2024	https://www.iprbooks.hop.ru/150351.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
Храмова, М. В.	Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/93077.html

Махова, Т. О., Киба, О. В.	Академическая живопись	Сочи: Сочинский государственный университет	2023	https://www.iprbookshop.ru/150327.html
Денисова, Т. А.	Рисунок и живопись. В 2 частях. Ч.I. От натюрморта к интерьеру	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2024	https://www.iprbookshop.ru/148951.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110049.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Усольцев, В. А.	Академический рисунок	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2021	https://www.iprbookshop.ru/121307.html
Кикнадзе, Я. С.	Пластическая анатомия	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbookshop.ru/102660.html
Кинёва, Л. А., Ган, О. И.	Орнаментальная композиция в художественном проектировании	Екатеринбург: Издательство Уральского университета	2022	https://www.iprbookshop.ru/157099.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

Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>

Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL:

<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

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

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита.