

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

«31» октября 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.22

Технология художественного производства

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Церк-ист жив ОО №3-1-161.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (церковно-историческая живопись)"
(специализация)

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
6	УП	85	22,75	0,25	3	Зачет
	РПД	85	22,75	0,25	3	
7	УП	85	22,75	0,25	3	Зачет
	РПД	85	22,75	0,25	3	
8	УП	85	22,75	0,25	3	Зачет
	РПД	85	22,75	0,25	3	
9	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
10	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	425	96,25	54,75	16	
	РПД	425	96,25	54,75	16	

Санкт-Петербург
2023

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):

Доцент	_____	Гордин	Алексей
		Николаевич	
Доцент	_____	Хвалов	Сергей
		Александрович	
Старший преподаватель	_____	Баранова	Ирина
		..	
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-декоративного искусства для выполнения практических творческих работ в таких техниках как: сграффито, витраж и мозаика.

1.2 Задачи дисциплины:

- Создать условия для вхождения в профессиональную сферу художника-монументалиста;
- Сформировать знания о технологиях художественного производства: виды, технологии и методики создания;
- Выработать навыки и умения по созданию декоративных композиций с использованием различных материалов, технологий и методик монументальной живописи.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Композиция монументально-декоративной живописи
- Основы композиции (пропедевтика)
- Академическая живопись
- Академический рисунок
- Библейская история. Ветхий Завет
- Иконография православной монументальной живописи
- История искусств
- Перспектива в церковно-исторической живописи
- Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-5: Способен проявлять навыки использования специальных технологий и материалов монументальной живописи в церковной среде
Знать: технологии и методики работы с различными материалами монументальной церковно-исторической живописи
Уметь: применять в практической работе технологии и методики работы с различными материалами монументальной церковно-исторической живописи
Владеть: навыком использования различных материалов, технологий и методик монументальной церковно-исторической живописи

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Витраж: техника исполнения	6				КПр
Тема 1. Изучение техники витражного искусства. Историческая справка. Необходимые материалы и инструменты для работы		42		НИ	
Тема 2. Метод ведения работы по исполнению комбинированного (классического) витража. Задание - копия средневекового витража. Живопись на стекле с использованием обжиговых красок. сборка и пайка готовых стекол.		43	22,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		85	22,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 2. Витраж	7				КПр
Тема 3. Исполнение картона в натуральную величину в цвете. Исполнение калек - шаблонов для нарезки стекол и сборки. Отрисовка калек для росписи.		40	10		
Тема 4. Исполнение комбинированного (классического) витража - фрагмента на основе задания по композиции.		45	12,75	ГД	

Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		85	22,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Мозаичный прямой набор на постоянный грунт	8				КПр
Тема 5. Краткая история развития церковного мозаичного искусства. Современные материалы и технологии, применяемые в церковном мозаичном искусстве.		34	12	ГД	
Тема 6. Выполнение копии с византийской мозаики.		51	10,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		85	22,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 4. Прямой набор мозаики на временный грунт	9				КПр
Тема 7. Разработка картона для церковной мозаики по собственному эскизу		51	5	ГД	
Тема 8. Выполнение церковной мозаики по собственному эскизу в технике прямого набора на временный грунт.		51	10		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	15		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Сграффито					

Тема 9. Выполнение копии античного образца, рисунок в заданный размер, перевод рисунка на кальку, исполнение в материале.		17	4		
Тема 10. Выполнение фрагмента композиции, рисунок картона, перевод на кальку, исполнение в материале, не более 2-х цветов.		17	4	ГД	
Раздел 6. Творческое воплощение материала сграффито					КПр
Тема 11. Решение композиции в технике сграффито с добавлением 3 цвета. Рисунок картона, перевод на кальку, исполнение работы.		17	2		
Тема 12. Исполнение фрагмента композиции в натуральную величину. Рисунок картона, перевод на кальку, исполнение.		17	3	ГД	
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		430,75	145,25		

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-5	Различает технологии и методики работы с различными материалами монументальной церковно-исторической живописи. Применяет на практике различные техники и методы монументально-декоративной живописи, принципы композиционного построения произведения. Использует навыки работы различными материалами и техниками монументальной церковно-исторической живописи.	Вопросы для устного собеседования. 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 законченный, 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 законченный, 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 6	
1	Назначение роликового и с алмазным наконечником стеклорезов?
2	Влияние средневекового витража на монументальное искусство X - XIV вв. В чем заключается отличительная особенность витражей X - XIV вв. от витражей XV - XX вв.?
3	Каково основное назначение калек-шаблонов?
4	В чем особенность красок на водной основе, используемых для отрисовки эскиза-проекта в цвете?
Семестр 7	
5	Какие работы можно производить на станке с абразивными кругами (насадками)?
6	Для чего используется оловянный припой и паяльник?
7	Чем привлекает пластическое решение в технике витраж в выборе материала для самостоятельной композиции?
8	Каковы основные законы монументального искусства для исполнения композиции в технике "витраж"?
Семестр 8	
9	Дайте определение понятия "смальта"?
10	Чем различаются стеклистые и кристаллические смальты?
11	Каким образом происходит окрашивание различных типов смальт в тот или иной цвет?
12	При помощи каких основных инструментов обрабатываются современные смальты?
13	Какие породы деревьев используются для рабочих пней мозаичистов?
14	Что такое "византийский" набор?
Семестр 9	
15	Какие основные типы мозаичных наборов Вам известны?
16	Какие виды мозаичных грунтов вы знаете?
17	При каких температурах вырабатываются различные виды смальт?
18	Что такое "римский" мозаичный набор?
19	Что такое "венецианский" мозаичный набор? Почему он получил такое название?
20	Какой тип грунта в основном использовался для создания византийских мозаик?
Семестр 10	
21	Какое пропорциональное соотношение песка и цемента для создания сграффито?
22	В чем особенность создания цветных цементов?
23	Какая марка цемента предпочтительнее для приготовления раствора?
24	Для чего применяется арматурная сетка в создании сграффито?
25	Каково пропорциональное соотношение цветного пигмента, цемента и песка при составлении цветного раствора?
26	Какие инструменты используются для создания сграффито?
27	Почему сграффито выполняется в один прием?
28	Почему предпочтительнее использование пигментов минерального происхождения?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

- 6 семестр
1. Изучение техники витражного искусства. Историческая справка. Необходимые материалы и инструменты для работы
 2. Метод ведения работы по исполнению комбинированного (классического) витража. Задание - копия средневекового витража. Живопись на стекле с использованием обжиговых красок. Сборка и пайка готовых стекол.
- 7 семестр
3. Исполнение картона в натуральную величину в цвете. Исполнение калек - шаблонов для нарезки стекол и сборки. Отрисовка калек для росписи.
 4. Исполнение комбинированного (классического) витража - фрагмента на основе задания по композиции.
- 8 семестр
5. Краткая история развития церковного мозаичного искусства. Современные материалы и технологии, применяемые в церковном мозаичном искусстве.
 6. Выполнение копии с византийской мозаики.
- 9 семестр
7. Разработка картона для церковной мозаики по собственному эскизу
 8. Выполнение церковной мозаики по собственному эскизу в технике прямого набора на временный грунт
- 10 семестр
9. Выполнение копии античного образца, рисунок в заданный размер, перевод рисунка на кальку, исполнение в материале.
 10. Выполнение фрагмента композиции, рисунок картона, перевод на кальку, исполнение в материале, не более 2-х цветов.
 11. Решение композиции в технике сграффито с добавлением 3 цвета. Рисунок картона, перевод на кальку, исполнение работы.
 12. Исполнение фрагмента композиции в натуральную величину. Рисунок картона, перевод на кальку, 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

Зачет и экзамен по дисциплине представляют собой коллективный просмотр (обход, подачу) 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				
Соколов, М. В., Соколова, М. С.	Декоративно-прикладное искусство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2017	http://www.iprbookshop.ru/71803.html
Халдина, Е. Ф.	Основы композиции в архитектурной среде	Челябинск: Южно-Уральский технологический университет	2023	https://www.iprbookshop.ru/127212.html
Бадян, В. Е., Денисенко, В. И.	Основы композиции	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110058.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Стельмашонок, Н. В.	Монументально-декоративное искусство в интерьере	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2015	http://www.iprbookshop.ru/67662.html

Баранова И. И.	Технология художественного производства. Мозаика: прямой набор на временный грунт	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2021129
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
Зелинская, М., Седов, Е.	Витражное искусство и работы со стеклом	Москва: Аделант	2015	http://www.iprbookshop.ru/44057.html
Ревчук З. К.	Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018177

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

Adobe Photoshop

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, переносное мультимедийное оборудование: проектор, ПК с лицензионным программным обеспечением, экран; оборудование, необходимое в рамках специфики дисциплин: смальтокол, стеклорезы, паяльники, световые столы и столы для сборки, нож для резки металла, вальцы, ступка для измельчения эмали.