

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«31» октября 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Традиционные технологии в живописи

Учебный план: 2024-2025 54.05.02 ИДИ Станк жив ОО №3-1-160.plx

Кафедра: **57** Монументального искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки: специализация "Художник-живописец (станковая 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	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
7	УП	102	15	27	4	Экзамен
	РПД	102	15	27	4	
8	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
9	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
10	УП	51	30	27	3	Экзамен
	РПД	51	30	27	3	
Итого	УП	425	141,5	81,5	18	
	РПД	425	141,5	81,5	18	

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 станкового 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-станковиста;
- Сформировать знания о современных технологиях в живописи: виды, технологии и методики создания;
- Выработать навыки и умения по созданию композиций с использованием различных материалов, технологий и методик станковой живописи.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Академический рисунок
- Академическая живопись
- История искусств
- Перспектива
- Современные живописные материалы
- Пластическая анатомия

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен демонстрировать навыки в области традиционных технологий и современных материалов станковой живописи
Знать: технологии и методики работы с традиционными материалами станковой живописи
Уметь: применять в практической работе традиционные технологии станковой живописи
Владеть: навыком использования традиционных материалов, технологий и методик станковой 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. Сграффито	6				КПр
Тема 1. Копия образца, рисунок, перевод на кальку, исполнение.		25,5	10		
Тема 2. Фрагмент композиции, картон, калька, исполнение		25,5	10		
Раздел 2. Цветные цементы					КПр
Тема 3. Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (3 цвета). Цветной картон, калька,		25,5	10		
Тема 4. Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение		25,5	11,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Витраж: основы технологии	7				КПр
Тема 5. Основы технологии витража.		34		НИ	
Тема 6. Копия образца средневекового витража.		68	15		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	15	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 4. Витраж	8				КПр
Тема 7. Исполнение цветного картона и калек в натуральную величину.		12	13		
Тема 8. Исполнение комбинированного (классического) витража - фрагмента на основе задания по композиции.		56			
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	13		

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Мозаичный прямой набор на постоянный грунт	9				КПр
Тема 9. Краткая история мозаичного искусства. Современные материалы и технологии, применяемые в мозаичном искусстве.		54	16,75		
Тема 10. Копия с античной мозаики.		48	25		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 6. Мозаичный прямой набор на временный грунт	10				КПр
Тема 11. Разработка картона мозаики по собственному эскизу		10	25		
Тема 12. Выполнение мозаики по собственному эскизу в технике прямого набора на временный грунт.		41	5		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	30		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		433	215		

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	Различает технологии и методики работы с традиционными материалами станковой живописи. В работе решает творческие, композиционные, рисовальные и живописные задачи. применяет на практике традиционные технологии станковой живописи. Использует навыки работы в различных технологиях при создании станковых произведений.	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 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	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

	неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко.	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	1	Назвать необходимое соотношение пропорций песка и цемента для создания сграффито.
2	2	В чем особенность создания цветных цементов?
3	3	Какая марка цемента предпочтительнее для приготовления раствора?
4	4	Для чего применяется арматурная сетка в создании сграффито?
5	5	Назовите пропорцию цветного пигмента для замеса раствора
6	6	Опишите процесс работы для создания композиции из цветных цементов.
7	7	Какие инструменты используются для создания сграффито?
8	8	Какую роль играет увлажнение цемента в процесса работы?
9	9	Почему возникают высоты и что это такое?
10	10	Почему предпочтительнее использование пигментов минерального происхождения?
11	11	Почему сграффито выполняется в один прием?
Семестр 7		
12	12	Какая отличительная особенность средневековых витражей? (Сравнительный анализ витражей XI-IVX вв. от витражей XX-XIV вв.)
13	13	Для чего необходимы кальки-шаблоны?
14	14	Почему для отрисовки эскиза-проекта в цвете используются краски на водной основе (акварель)?
Семестр 8		
15	15	Какие инструменты используются для нарезки стекол?
16	16	Какое оборудование применяют для обработки и подгонки стекол?
17	17	Какие инструменты и материалы необходимы для сборки и пайки стёкол?
18	18	Почему для самостоятельной композиции и пластического решения выбрали витраж?

19	Каковы основные принципы для решения композиции в технике «витраж»?
20	Какие инструменты и материалы применяются в витраже?
Семестр 9	
21	Перечислите основные типы мозаичных наборов
22	Перечислите основные виды современных мозаичных грунтов
23	Перечислите основные характерные особенности "римского" мозаичного набора?
24	Перечислите основные характерные особенности "византийского" мозаичного набора?
25	Перечислите основные характерные особенности "венецианского" мозаичного набора?
Семестр 10	
26	Что такое мозаичная гравюра?
27	Что такое "замковый камень" в мозаике?
28	Какие существуют типы мозаичных гравюр?
29	Каким образом выбирается вид мозаичной гравюры, применимый для набора мозаичного изображения?

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

6 семестр:

- 1) Копия образца, рисунок, перевод на кальку, исполнение.
- 2) Фрагмент композиции, картон, калька, исполнение.
- 3) Натюрморт из трёх предметов. Ограниченная цветовая палитра (3 цвета). Цветной картон, калька, исполнение.
- 4) Исполнение фрагмента композиции, цветной картон, калька, исполнение

7 семестр:

- 1) Копия образца средневекового витража.

8 семестр:

- 1) Исполнение цветного картона и калек в натуральную величину.
- 2) Исполнение комбинированного (классического) витража - фрагмента на основе задания по композиции.

9 семестр:

- 1) Копия с античной мозаики.

10 семестр:

- 1) Разработка картона мозаики по собственному эскизу
- 2) Выполнение мозаики по собственному эскизу в технике прямого набора на временный грунт.

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				

Приказчикова, Н. П.	Декоративно-прикладное искусство	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/93076.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110049.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

Антипина Д. О.	Станковая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020192
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
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
Гордин А. Н.	Основы художественного производства	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201929
Гордин А. Н.	Основы композиции (пропедевтика)	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202004

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.