

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.24

Живопись в композиции

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				
8	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
9	УП	102	41,75	0,25	4	Зачет
	РПД	102	41,75	0,25	4	
10	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	238	94,5	27,5	10	
	РПД	238	94,5	27,5	10	

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):

кандидат искусствоведения, Заведующий кафедрой

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 станковой живописи. Профессиональная подготовка квалифицированных специалистов, умеющих выполнять академические и творческие работы разной степени сложности.

1.2 Задачи дисциплины:

- 1) Освоить принципы художественного восприятия действительности, получить профессиональные навыки изображения предметов, явлений, образов.
- 2) Выработать крепкие 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:

Академическая живопись

Композиция

Академический рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен применять приемы, подходы и методы работы цветом в станковой живописи
Знать: Материалы и выразительные средства, используемые в живописи (колорит, тепло-холодность, цветовой контраст и пр.)
Уметь: Использовать живописные выразительные средства (колорит, тепло-холодность, цветовой контраст и пр.)
Владеть: Навыком создания живописных произведений при помощи выразительных живописных средств

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. Пленэр. Этюды городских пейзажей	8				КПр	
Тема 1. Кратковременные пленэрные этюды на состояние Санкт-Петербурга и пригородов.		17	9,9	НИ		
Тема 2. Санкт-Петербурга и пригороды. Длительный пейзаж.		17	9,9	НИ		
Раздел 2. Фигура человека. Образно-тематическая постановка.					КПр	
Тема 3. Фигура на цветном фоне с антуражем. Образное решение.		17	9,9	НИ		
Тема 4. Фигура человека в образе.		17	10,05	НИ		
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	НИ		
Тема 6. Фигура на декоративном фоне. Условное решение.		25	9	НИ		
Раздел 4. Обнаженная фигура в цветовой среде. Образно-тематическая постановка					КПр	
Тема 7. Обнаженная модель на фоне цветном фоне.		25	9	НИ		
Тема 8. Обнаженная модель на цветном фоне с антуражем.		27	14,75	НИ		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			102	41,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)			0,25			

Раздел 5. Городской пленэр. Творческие задачи.	10				КПр
Тема 9. Петербургский городской мотив. Образное решение.		17	3	НИ	
Тема 10. Многоплановый панорамный пейзаж Петербурга. Творческое решение.		17	3	НИ	
Раздел 6. Двухфигурная постановка с антуражем. Творческое решение.					КПр
Тема 11. Двухфигурная одетая постановка с антуражем.		17	3	НИ	
Тема 12. Двухфигурная обнаженная с антуражем.		17	4	НИ	
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	241	119			

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	<p>Формулирует свой творческий замысел, аргументировано излагает идею авторского произведения выразительными средствами станковой композиции в процессе его создания;</p> <p>Использует выразительные средства, приемы и подходы в идеи авторского произведения выразительными средствами станковой композиции в процессе его создания;</p> <p>Выполняет учебные задания в области композиции станковой живописи с использованием теоретических и практических знаний и навыков, полученных в процессе обучения;</p>	<p>Вопросы для устного собеседования.</p> <p>Практическое задание.</p> <p>Практическое задание.</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Ответ на заданный вопрос отличается полнотой и оригинальностью, демонстрирует эрудицию студента. Обнаруживает понимание сути проблемы и профессиональный интерес отвечающего к предмету.</p>	<p>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.</p>

4 (хорошо)	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Ответ на заданный вопрос четкий, но формальный и недостаточно подробный и глубокий, допущены несущественные ошибки по невнимательности.</p>	<p>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.</p> <p>Практическое задание выполнено старательно, но формально, без эмоциональной составляющей. Композиция стандартная, обнаруживаются различные ошибки в построении, недостаточно гармонично цветовое решение.</p>
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос неполный, упущены важные детали, мысль формулируется нечетко. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Ответ на заданный вопрос невнятный, обнаруживает трудности в словесном выражении мыслей, слабое знание материала.</p>	<p>В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Практическом задании присутствуют серьезные недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа изображаемого.</p>
2 (неудовлетворительно)	<p>Ответ на заданный вопрос обнаруживает незнание материала, неумение студента словесно выразить свою мысль, отсутствие интереса к предмету.</p>	<p>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.</p>

Зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос демонстрирует профессионализм обучающегося. При этом он отличается стандартностью, упускаются некоторые нюансы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	<p>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.</p>
Не зачтено	<p>Ответ на заданный вопрос отсутствует.</p>	<p>Практическое задание не представлено или использована чужая работа.</p>

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 "Живопись в композиции"?	
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?	
8	Существует ли логика развития цветowych пятен в живописной декоративной композиции?	
9	Что означает понятие "декоративность"?	
10	В чем сходство и различие натурального и декоративного подходов в живописи?	
11	Какие выразительные средства преобладают в декоративной постановке?	
12	Почему декоративные принципы так важны в профессиональной деятельности художника-монументалиста?	
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 "деланности" 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	По каким принципам выстраивается композиция в творческом декоративном пейзаже?
30	Какое значение имеет стаффаж в декоративном пейзаже?
31	Какие этапы работы вы бы выделили в процессе работы над декоративным пейзажем?
32	Можно ли включать фигуры людей в декоративный пейзаж?
33	Равнозначно ли решаются фигуры в двухфигурной декоративной постановке?
34	Какова роль силуэта в декоративных постановках из двух фигур?
35	Какую роль играет пластическая анатомия в рисовании декоративной постановки?
36	Как меняется стилистика рисунка в зависимости от специальных задач живописной постановки?
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 пленэрные этюды на состояние Санкт-Петербурга и пригородов.
2. Санкт-Петербург и пригороды. Длительный пейзаж.
3. Фигура на цветном фоне с антуражем.
4. Фигура человека в образе.
5. Фигура с антуражем на орнаментальном фоне.
6. Фигура на декоративном фоне. Условное решение.
7. Обнаженная модель на цветном фоне.
8. Обнаженная модель на цветном фоне с антуражем.
9. Петербургский городской мотив. Образное решение.
10. Многоплановый панорамный пейзаж Петербурга. Образное решение.
11. Двухфигурная одетая постановка с антуражем.
12. Двухфигурная обнаженная с 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»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет с оценкой по живописи в 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				
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/94865.html
Штаничева, Н. С., Денисенко, В. И.	Живопись	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110049.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Антипина Д. О.	Интерьерная живопись. Декоративная стилизация и пространственное решение	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3328
Антипина Д. О.	Академическая живопись. Натюрморт	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018403
Антипина Д. О.	Интерьерная живопись. Основы декоративной стилизации	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2603
Лесова А. Б.	Интерьерная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2481
Антипина Д. О. Сухов В. В.	Специальная живопись	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019232

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 и оборудование: профессиональные мольберты, стулья, табуреты, подиумы, осветительные приборы, обогреватели, ширмы. Комплекты натюрмортного фонда: гипсовые тела, античные слепки, скелет человека, бытовые предметы, драпировки.