

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19.3 «ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КУРС ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ»

Направление подготовки / специальность: 54.05.02 Живопись

Профиль подготовки / специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения – очная

Факультет живописи

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра живописи

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 10.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры живописи от «19» мая 2023 г. Протокол № 9.

И.о. заведующего кафедрой живописи, профессор – Шпаковский В.Е.

Разработчик – доцент кафедры живописи, заслуженный художник Российской Федерации – Утенков Ю.В.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

- способность представить современную картину мира на основе владения целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых, гуманитарных и культурно-исторических знаний;
- ориентироваться в ценностях бытия современной общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства. Художник-живописец должен обладать способностью выражать свой замысел в техниках монументальной живописи, собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности;
- способность фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведения искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение материалов, используемых в монументальном искусстве;
- практическое ознакомление с техникой сграффито и техниками стенной росписи путем выполнения копий классических произведений монументального искусства.

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение методов и способов при работе с произведениями монументальной живописи, владением основными методами, способами и средствами получения, хранения переработки информации навыками работы с компьютером.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 54.05.02 Живопись, входит в состав дисциплин (модулей) специализации базовой части Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Общий курс композиции», «Станковая композиция», «Техника живописи и технология живописных материалов», «Копирование произведений станковой живописи», «Пластическая анатомия», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 54.05.02 Живопись:

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-21	способность использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств	Знать: подходы к процессу обучения и воспитания личности в области; изобразительных и прикладных видов искусств. Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу обучения. Владеть: способностью использовать

		традиционные и инновационные подходы к процессу обучения и воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств.
ПСК-1.1	свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка; техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи	<p>Знать: технологию изобразительного искусства в области станковой живописи.</p> <p>Уметь: применять на практике технологии изобразительного искусства в области станковой живописи.</p> <p>Владеть: техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка.</p>
ПСК-1.2	способность к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выразить свой творческий замысел средствами изобразительного искусства	<p>Знать: как создается на высоком профессиональном уровне, авторское произведение.</p> <p>Уметь: выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.</p> <p>Владеть: способностью чувственно-художественного восприятия окружающей действительности.</p>
ПСК-1.3	способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи	<p>Знать: как анализировать и обобщать явления окружающей действительности.</p> <p>Уметь: наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи.</p> <p>Владеть: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой живописи.</p>
ПСК-1.4	способность профессионально применять художественные материалы, техники и	<p>Знать: техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи.</p> <p>Уметь: применять художественные</p>

	технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи	материалы в творческом процессе. Владеть: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области станковой живописи.
ПСК-1.7	способность использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта	Знать: основные памятники церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенности древнерусской церковной архитектуры и живописи. Уметь: использовать в творческой практике знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта. Владеть: способностью использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.
ПСК-1.9	способность работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи	Знать: как работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла. Уметь: совместно достигать высоких качественных результатов деятельности в области станковой живописи. Владеть: способностью работать в творческом коллективе с другими соавторами и исполнителями в пределах единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов.
ПСК-1.10	владение техникой безопасности при работе с художественными материалами	Знать: как работать с художественными материалами. Уметь: работать с художественными материалами. Владеть: техникой безопасности при работе с художественными материалами.
ПСК-1.11	способность преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и	Знать: как преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства. Уметь: преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок,

	смежные с ними вспомогательные дисциплины в области станковой живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	живопись, композиция) и смежные с ними вспомогательные дисциплины в области станковой живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Владеть: способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства.
--	--	---

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: технику и технологию монументальной живописи монументальной живописи.

Уметь: выполнять настенные росписи, (работа на левкасе, штукатурке); уметь работать в технике мозаике и витража.

4.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего акад. часов	7 семестр	8 семестр	9 семестр	10 семестр
Контактная работа (аудиторные занятия) В том числе:	126	32	32	32	30
Лекции (Л)	8	2	2	2	2
Семинары (С)	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	118	30	30	30	28
Консультации	-	-	-	-	-
Курсовая работа	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (СРС)	108	40	22	22	24
Подготовка к экзаменам	18	-	-	-	18
Вид промежуточной аттестации: (зачет, экзамен)		<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>зачет</i>	<i>экзамен</i>
Общая трудоемкость: В часах	252	72	54	54	72
В зачетных единицах	7	2	1,5	1,5	2

4.2. Содержание учебной дисциплины

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

Студенты на практике знакомятся с материалами, которые используются в монументальном искусстве. Познают химические и физические свойства материалов,

возможности их приготовления. Знакомятся с инструментами, которые используются в монументальном искусстве, изобразительными возможностями различных материалов.

4 курс

7 семестр

С педагогом – 32 часа.

Самостоятельно - 40 часов.

1) Знакомство с техникой восковой живописи, приготовлением связующего и основания (16 часов – информационный материал).

2) Выполнение на практике фрагмента энкаустики с классических образцов (16 часов - практика).

40 часов – самостоятельная доработка упражнений в материале.

8 семестр

С педагогом – 32 часа.

Самостоятельно -22 часа.

1) Знакомство с техникой фрески на сырой и сухой штукатурках (14 часов - информационный материал).

2) Выполнение на практике фрагмента фрески по сырой штукатурке с классических образцов (18 часов - практика).

22 часа - самостоятельная доработка упражнений в материале.

5 курс

9 семестр

С педагогом – 32 часа.

Самостоятельно -22 часа.

1) Знакомство с техникой темперной живописи, подготовкой основы (10 часов — информационный материал).

2) Выполнение на практике копии фрагмента классического произведения (22 часа - практика).

22 часа – самостоятельная доработка упражнений в материале.

10 семестр

С педагогом - 30 часов.

Самостоятельно - 24 часа.

Выполнение картона (фрагмента с образцов - 10 часов.).

Сграффито. Техника и технология.

(11 часов — информационный материал).

Исполнение на практике копии фрагмента классического произведения (9 часов — практика).

24 часа – самостоятельная доработка упражнений в материале.

Дистанционная форма обучения

В случае экстренных ситуаций учебный процесс может проходить в дистанционной форме.

При переходе на дистанционную форму обучения, выполняются задания связанные со спецификой дисциплины.

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
7 семестр								
1.	Знакомство с техникой восковой живописи, приготовлением связующего и основания.	16	1	-	15	-	-	-
2.	Выполнение на практике фрагмента энкастики с классических образцов	16	1	-	15	-	-	-
3.	самостоятельная доработка упражнений в материале	40	-	-	-	-	-	40
8 семестр								
4.	Знакомство с техникой фрески на сырой и сухой штукатурках	14	2	-	12	-	-	-
5.	Выполнение на практике фрагмента фрески по сырой штукатурке с классических образцов	18	-	-	18	-	-	-
6.	самостоятельная доработка упражнений в материале	22	-	-	-	-	-	22
9 семестр								

7.	Знакомство с техникой темперной живописи, подготовкой основы	10	2	-	8	-	-	-
8.	Выполнение на практике копии фрагмента классического произведения	22	-	-	22	-	-	-
9.	самостоятельная доработка упражнений в материале.	22	-	-	-	-	-	22
10 семестр								
10.	Выполнение картона (фрагмента с образцов)	10	-	-	10	-	-	-
11.	Сграффито. Техника и технология.	11	2	-	9	-	-	-
12.	Исполнение на практике копии фрагмента классического произведения	9	-	-	9	-	-	-
13.	самостоятельная доработка упражнений в материале.	24	-	-	-	-	-	24
Итого:		234	8	-	118	-	-	108

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
	7семестр			

1.	Выполнение на практике фрагмента энкаустики с классических образцов самостоятельная доработка упражнений в материале	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-3 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-13	Выполнение фрагмента
8 семестр				
2.	Выполнение на практике фрагмента фрески по сырой штукатурке с классических образцов. Самостоятельная доработка упражнений в материале	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-3 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-13	Выполнение фрагмента
9 семестр				
3.	Выполнение на практике копии фрагмента классического произведения. Самостоятельная доработка упражнений в материале.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами.	Основная: №№ 1-3 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-13	Выполнение фрагмента
10 семестр				
4.	Сграффито. Исполнение на практике копии фрагмента классического произведения самостоятельная доработка упражнений в материале.	Работа с литературой. Подбор информации по теме занятия. Работа с электронными источниками и Интернет-ресурсами	Основная: №№ 1-3 Рекомендуемая: литература к теме доп.: №№ 1-13	Выполнение фрагмента

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Семестр 7	ПК-21, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.7, ПСК-1.9, ПСК-1.10, ПСК-1.11	зачет
2.	Семестр 8	ПК-21, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.7, ПСК-1.9, ПСК-1.10, ПСК-1.11	зачет
3.	Семестр 9	ПК-21, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.7, ПСК-1.9, ПСК-1.10, ПСК-1.11	зачет
4.	Семестр 10	ПК-21, ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3, ПСК-1.4, ПСК-1.7, ПСК-1.9, ПСК-1.10, ПСК-1.11	экзамен

5.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	зачет	Студентом выполнен фрагмент на высоком профессиональном уровне.
	не зачет	Студентом выполнен фрагмент на высоком профессиональном уровне.

Самостоятельная работа	не зачет	Обучающийся неполно выполнил задание, при выполнении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	зачет	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические работы	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Не решена композиция листа; Отсутствует художественное решение пластического образа. Не решена единая пространственная среда, не все поставленные задачи выполнены.

	Низкий («удовлетворительно»)	Не выполнены основные эскизы, но сделаны композиционные поиски
	Средний («хорошо»)	Выполнены основные эскизы, сделаны композиционные поиски
	Высокий («отлично»)	Художественными выразительными средствами выполнены поставленные задачи. Выполнен основной эскиз на высоком художественном уровне, сделаны композиционные поиски.

Контрольная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы, в ходе работы были допущены ошибки.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, но допустил 2-3 ошибки.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все задания, правильно выполняет анализ ошибок.

Самостоятельная работа	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка. Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

		правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

Форма промежуточного и итогового контроля - 7,8,9 семестры - зачет, 10 семестр - экзамен.

Контроль знаний студентов по дисциплине «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи» подразделяется на текущий и итоговый.

Текущий контроль осуществляется педагогом в ходе учебного процесса в виде промежуточных просмотров и консультирования студентов по результатам выполнения самостоятельных работ.

Контроль внеаудиторной самостоятельной творческой работы студента проводится в виде индивидуальных консультаций с ведущим педагогом.

Критерии оценки

«зачтено» - студент полностью выполнил программные требования по всем заданиям на высоком уровне.

«не зачтено» - студент частично не выполнил программные требования по заданиям или выполнил на низком уровне, который не соответствует художественному образованию.

6. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Могилевцев Владимир Александрович. Основы живописи : учеб.пособие. – СПб.: 4арт, 2012 – 96 с.
2. Прокофьев Николай Иванович. Живопись : техника живописи и технология живописных материалов : учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Прокофьев .— Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 .— 158 с.

7.2. Рекомендуемая литература

1. Шаров, Владимир Стефанович. Академическое обучение изобразительному искусству : рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр. Учебное пособие. – Москва: Эксмо, 2013 – 644 с.

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы

1. Завалей, Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов / Д.В. Завалей; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016 – 42 с. – Режим доступа: по подписке.–URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726> (дата обращения: 22.06.2020).
2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно- прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016 – 151 с. : ил.–URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649> (дата обращения: 22.06.2020).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи» используются мольберты, предметный натюрмортный фонд.