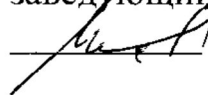


**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Кафедра живописи и композиции

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
живописи и композиции
протокол №1
от «29» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой

 Максимов Е.Н./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«Композиция станковой и монументальной живописи»

Специальность:
54.05.02 Живопись

Специализация:
художник–реставратор (темперная живопись)

Квалификация:
художник-реставратор (темперная живопись)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Максимов Е. Н. – профессор кафедры
живописи и композиции

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Композиция станковой и монументальной живописи» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. №59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова

© Максимов Евгений Николаевич

Содержание:

1. Аннотация дисциплины

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.Аннотация дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «Композиция станковой и монументальной живописи» являются: воспитание у студентов понимания закономерностей изображения натуры средствами живописи, приобретение необходимых профессиональных навыков и овладение разнообразными материалами живописи. Привить умения выразить форму, свет, материал и пространство при помощи цветовых, тоновых, колористических отношений. Научить цельности видения, подчиняя логике замысла изобразить действительность в правдивой образной форме.

Задачи курса: система обучения живописи через последовательное усложнение заданий (основной объект изучения – человек и окружающая пространственная среда); изучение сложившихся в историческом и стилистическом контексте живописных традиций; законы колористической живописи (свет, цвет, тон, колорит); практическое освоение техники живописи и технологии использования живописных материалов, их изобразительно-выразительных возможностей; организация пространства средствами живописи; композиционные возможности средств живописи; разрешение средствами живописи образных и психологических задач.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: законы композиции, так как они универсальны и не зависят от эпохи и стиля, меняются только изобразительные задачи, композиционные свойства и методы, продиктованные своеобразием каждой конкретной эпохи.

уметь: понимать и владеть средствами изображения: точка, линия, силуэт, пятно и мазок. Изобразительные средства являются для художника «строительным материалом». Надо уточнить, что это, именно изобразительные средства, а не композиционные, поскольку, вышеперечисленные элементы участвуют в формировании изображения на плоскости; наблюдая и изучая мелочи, детали, уметь собрать всё в единое целое и подчинить художественному замыслу; анализировать художественное произведение;

владеть: навыками работы над исполнением художественного произведения; способами нахождения наиболее выразительного композиционного решения; навыками разработки цвето-тональных эскизов, в которых устанавливается «крупное» цветовое решение будущей работы; навыками распределения цвето-тональных планов на плоскости; навыками первоначального опыта в подготовительных этапах работы над исторической картиной.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности:

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ПК-1. Способен владеть материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ.	Знать: историю мировой и отечественной живописи, произведения выдающихся художников; технологические особенности материалов, применяемых в живописи; технологию проведения технологического процесса при копировании станковой картины; типы живописной композиции, характер и приемы изображения; красочный материал; особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи выдающихся художников–живописцев Уметь: применение теоретических знания по технике и технологии масляной живописи в практической изобразительной деятельности в процессе копийной практики, в создании законченных художественных произведений; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; Владеть: методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при копировании; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства	5-8 семестры	Текущий контроль- Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ Промежуточный (рубежный) контроль - промежуточный просмотр. Итоговый контроль – Экзамен (экзаменационный кафедраальный просмотр), курсовая работа. Творческие дисциплины, занимающие в учебном плане несколько семестров относятся к предметам, вынесенным на экзаменационный просмотр, с уровнем оценки – экзамен.

ПК-2. Способен применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области музейной документации, основы законодательства в области охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и авторского права Российской Федерации, стилистических особенностей в реставрационной и научно-исследовательской работе.	Знать: основы теории и истории изобразительного искусства; основные законы зрительного восприятия произведения искусства; обязанности реставратора при приеме музейного предмета в фонды и при его перемещении внутри фондов; роль реставратора в системе хранения и экспонирования предмета; Уметь: на практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и профессиональной деятельности; пользоваться музейной документацией (акты приема и возврата памятников, ведомости, списки, книги поступлений предметов – КП); различать и ценить достоинства художественно-пластического языка произведений, определить его историко-художественное значение Владеть: навыками и современными методами исследования произведения, подлежащего реставрации; навыками экспонирования памятников разного профиля на выставках.		
ПК-5. Способен использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в станковой масляной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и	Знать: историю развития реставрации станковой масляной живописи; основные методологические направления и принципы в современной реставрации произведения станковой масляной живописи; Уметь: применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением; рационально выбирать реставрационные материалы;		

художественных особенностей произведений искусства, а также степени и характера повреждений произведения.	применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства; Владеть: материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ; способностью через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации станковой масляной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания художественного произведения.		
ПК-13. Способен преподавать дисциплины специализации, технологии и методы реставрации станковой масляной живописи и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также разрабатывать рабочие программы дисциплин специализации; планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность.	Знать: основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; сущность и структуру образовательных процессов; особенности различных программ, подходов и методов обучения изобразительному искусству, роль и значение изобразительного искусства в системе эстетического воспитания. Уметь: оптимально выбирать и применять технологии конструирования педагогического процесса; использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства - станковой масляной живописи. Владеть: системой знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов; современными методиками и технологиями, в том числе		

	информационными, навыками решения воспитательных задач средствами учебного предмета, способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.		
--	---	--	--

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Преподавание дисциплины «Композиции станковой и монументальной живописи» является основой среди дисциплин профессионального цикла. Для композиции отводится время в аудиторных занятиях, поскольку объем и важность теоретического материала не позволяют освоить его факультативно, самостоятельно, в свободное время. Специалист получает подготовку, позволяющую работать в образовательных учреждениях, реализующих программы общего, среднего, высшего образования и вести преподавательскую, творческую и культурно-просветительскую деятельность.

Курс композиции станковой и монументальной живописи предполагает текущий и итоговый контроль усвоения учебного материала путем проведения итоговых и промежуточных просмотров с выставлением оценок.

Форма контроля знаний и компетенций – экзаменационный просмотр.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Композиция станковой и монументальной живописи»: «Рисунок», «Живопись».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс (ак.ч.)		2 курс (ак.ч.)		3 курс (ак.ч.)		4 курс (ак.ч.)		5 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)					36	18	18	36		
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	60					15	15	15	15		
- индивидуальные											

занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	48					21	3	3	21		
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль									КР; Э(ЭП)		

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **З** – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой;

Э – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр

5. Содержание и структура дисциплины

В практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Композиция станковой и монументальной живописи» должно увязываться с преподаванием рисунка, живописи, композиции.

Весь процесс обучения по дисциплине традиционно основан на работе по представлению, по памяти и с натуры в соответствии с программой по этой дисциплине. В ходе обучения предусмотрены различные методы совершенствования профессиональных навыков, обучающихся (быстрый набросок, этюд по памяти, этюд по представлению, этюды с натуры, обработка тематического материала, композиционное соотношение масс и объемов, разработка композиционной схемы, копирование, работа над скульптурой).

Работа преподавателя со студентами в обязательном порядке сопровождается показом классических художественных произведений.

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, визуального сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоемкость (ак. ч.)	Объем учебной работы студента (в ак. часах), в том числе		
		ПЗ Аудиторная работа студента с преподавателем	Л Лекции	СРС Самостоятельная Работа студентов
5 Семестр				
1. Создание форэскиза либо для интерьера, либо для экстерьера, материал сграффито	36	15	-	21
Всего часов	36	15		21
6 Семестр				
1. Создание проработанного эскиза в масштабе 1:10 на основе форэскиза 5 семестра	18	15	-	3
Всего часов	18	15		3
7 Семестр				
1.Создание форэскизов для росписи в архитектуре	18	15	-	3
Всего часов	18	15		3
8 Семестр				
1. Создание полноценного эскиза по форэскизу предыдущего семестра в масштабе 1:10	12	5	-	7
2. Создание картона цветного фрагмента композиции по эскизу	11	4	-	7
3. Создание фрагмента композиции в материале (фреска или роспись).	13	6		7
Всего часов	36	15		21
Итого (ак. часах)	108	60	-	48

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа направлена на расширение творческой деятельности студента, на формирование профессионально необходимых навыков, на проведение собственных взглядов, ориентирует студента на овладение знаниями и умениями профессиональной деятельности, использование теоретических данных в профессиональных ситуациях, отстаивание своих взглядов.

Самостоятельная работа помогает превратить процесс самостоятельной работы в творческий, помогает познать сущность изучаемого предмета

Цель самостоятельной работы научить студента непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа – основной эффективный способ подготовки квалифицированных специалистов.

Правильно организованная самостоятельная работа студентов способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений, формированию интереса к познавательным действиям, повышению культуры самостоятельной работы, создает условия для их творческой деятельности.

Самостоятельная работа студента имеет воспитательный характер, способствует развитию у студентов таких качеств как целеустремленность, заинтересованность, помогает студенту связать теорию с практикой.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ПК-1. Способен владеть материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ.	Знать: историю мировой и отечественной живописи, произведения выдающихся художников; технологические особенности материалов, применяемых в живописи; технологию проведения технологического процесса при копировании станковой картины; типы живописной композиции, характер и приемы изображения; красочный материал; особенности различных стилевых течений в живописи; технологии и технику живописи выдающихся художников–живописцев Уметь: применение теоретических знания по технике и технологии масляной живописи в практической изобразительной деятельности в процессе копийной практики, в создании законченных художественных произведений; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов; четко соблюдать технологические процессы в художественном творчестве; Владеть: методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при копировании; навыками изучения и копирования выдающихся	5 «отлично»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть дополнительные работы – этюды, варианты эскизов. Работы студента иллюстрируют его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
		4 «хорошо»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на хорошем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к творческому развитию. Однако при этом студент

	произведений искусства	3 «удовлетворительно»	не раскрывает полностью свой творческий потенциал. Работы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса Обучающийся выполнил не все задания по программе дисциплины или все, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие оригинальности и авторского подхода.
ПК-2. Способен применять полученные в процессе обучения теоретические знания в области музейной документации, основы	Знать: основы теории и истории изобразительного искусства; основные законы зрительного восприятия произведения искусства; обязанности реставратора при приеме музейного предмета в фонды и при его перемещении внутри фондов; роль реставратора в системе хранения и экспонирования предмета; Уметь: на практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и	2 «не удовлетворительно»	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе дисциплины. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Работы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому развитию.

законодательства в области охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) и авторского права Российской Федерации, стилистических особенностей в реставрационной и научно-исследовательской работе.	профессиональной деятельности; пользоваться музейной документацией (акты приема и возврата памятников, ведомости, списки, книги поступлений предметов – КП); различать и ценить достоинства художественно-пластического языка произведений, определить его историко-художественное значение Владеть: навыками и современными методами исследования произведения, подлежащего реставрации; навыками экспонирования памятников разного профиля на выставках.		
ПК-5. Способен использовать знания стилистических особенностей художественных направлений и школ в станковой масляной живописи, техники и технологии реставрации, материалов и	Знать: историю развития реставрации станковой масляной живописи; основные методологические направления и принципы в современной реставрации произведения станковой масляной живописи; Уметь: применять на практике знания техники и технологии материалов при работе над художественным произведением; рационально выбирать реставрационные материалы; применять основные виды лабораторных исследований при определении причины и характера дефектов на реставрируемом произведении искусства;		

способов их применения для ведения реставрационных работ с учетом исторических и художественных особенностей произведений искусства, а также степени и характера повреждений произведения.	Владеть: материалами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой масляной живописи при проведении реставрационных работ; способностью через профессиональное использование основных технологий и методов реставрации станковой масляной живописи к выполнению на высоком профессиональном уровне процесса реставрационного воссоздания художественного произведения.		
ПК-13. Способен преподавать дисциплины специализации, технологии и методы реставрации станковой масляной живописи и смежные с ними дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также разрабатывать рабочие программы	Знать: основы теории и методики преподавания изобразительного искусства; сущность и структуру образовательных процессов; особенности различных программ, подходов и методов обучения изобразительному искусству, роль и значение изобразительного искусства в системе эстетического воспитания. Уметь: оптимально выбирать и применять технологии конструирования педагогического процесса; использовать традиционные и инновационные (в том числе авторские) программы и методики в процессе профессионального обучения и воспитания реставраторов произведений изобразительного искусства - станковой масляной живописи. Владеть: системой знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов; современными методиками и технологиями, в		

дисциплин специализации; планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность.	том числе информационными, навыками решения воспитательных задач средствами учебного предмета, способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами проектной, исследовательской и инновационной деятельности в образовании.		
--	---	--	--

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в

			использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2. Содержание текстовых материалов

(типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

Разработка образного решения оформления архитектурного объекта средствами монументального искусства: функциональный анализ архитектурного проекта, с целью определения зон целесообразных для оформления; выполнение на основании чертежей перспективы, либо макета архитектурного объекта; разработка фор-эскизов композиционного решения; выполнение эскизов-разверток в принятых профессиональных масштабах; выполнение картонов.

Изучение в процессе работы над композиционным решением монументального оформления архитектурного объекта, особенностей использования возможностей монументального искусства в интерьере и экстерьере. Изучение функциональной связи базовых архитектурных форм и вариантов пластических решений (композиция портала, фризовое решение протяженной стены, центрические композиционные решения и т. д.). Изучение композиционных возможностей различных техник монументального искусства (сграффито, фреска, роспись, мозаика, витраж и др.).

Учебные задания третьего курса

На третьем курсе основным объектом изучения является сграффито.

5 семестр

Создание форэскиза панно для интерьера. Материал – сграффито.

1. Отбор натурального материала. Архитектурный объект. Знакомство с конструктивными художественными элементами здания.

Самостоятельная работа (ознакомительная)

Учебная задача - ознакомление с художественными принципами монументальной мастерской, начало работы над композицией с выбора темы и сбора необходимого материала к росписи. Отбор натуральных этюдов, зарисовок, выполненных во время творческих поездок, а также, если это необходимо для работы, и во время обучения; - для последующей работы над эскизами росписи и сюжетной картины. Изучение законов композиции на примерах картин мастеров и монументальных произведений.

Цель задания – выбор темы, отбор натурального материала для последующей работы над картиной и монументальным произведением. Студенты, привыкшие писать с натуры, должны почувствовать в этом здании плоскость стены, понять разницу между живописным, трехмерным и плоскостным решением.

«Сграффито» - итальянское слово, в переводе означает «выцарапанный, выскребанный».

2. Композиционные форэскизы.

Архитектурная перспектива (проект).

Материал: бумага, карандаш, уголь, маркер, темпера, акварель.

Учебная задача – посредством создания различных вариантов общего композиционного решения картины и монументального произведения, развитие образного и профессионального мышления художника. Необходимо выявить смысловые задачи за счет изобразительных средств, определить формат будущей картины найти пластическое решение.

Цель задания – совершенствование навыков, полученных студентом на младших курсах. Поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы композиционного решения. Выполнение архитектурного макета или архитектурной перспективы, предполагает овладением студентом навыков выполнения перспективного изображения архитектурного объекта или макетирование его, и дальнейшей работы над эскизом монументального произведения в данном объекте.

3. Цветовые форэскизы.

Архитектурная развертка с планом.

Материал: бумага, акварель, гуашь. Картон, темпера. Подготовка поверхностей. Инструменты, материалы. Использование извести, цементов, гипса, заполнителей, штукатурных растворов.

Учебная задача – разработка цветового решения, определяемого задачами выбранной темы архитектуры. Установка колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа и цветового решения.

Цель задания – совершенствование навыков, полученных студентами на младших курсах. Развитие умения выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Поиск ритмов, силуэтов, равновесия и контраста. Выполнение архитектурной развертки предполагает овладение студентом навыков выполнения архитектурного чертежа в нужном масштабе и работы над форэскизом монументального произведения в данном чертеже.

4. Проработанный форэскиз.

Эскиз станковой композиции на заданную тему.

Материал: возможен холст, картон, темпера.

Выполняется копия с греческой вазовой живописи или фрагмент – копия сиенские полы (эпоха Возрождения), резцовые гравюры, русский лубок и т.д.

Учебная задача – развить и углубить пластическое решение, найденное в композиционных и цветовых эскизах. Выйти на больший формат. Развить умение выразить свою идею, авторскую позицию изобразительными средствами. Углубление разработки формы, сопоставление объемов, корректировка цветовых отношений, создание законченного произведения.

Цель задания – овладение навыками и необходимыми умениями на первых этапах работы над художественным произведением.

6 семестр

Создание проработанного эскиза в масштабе 1:10 на основе форэскиза 5 семестра.

1. Архитектурная развертка (проект) продолжение.

Материал: бумага, акварель, гуашь. Картон, темпера.

Учебная задача – выполнение архитектурной развертки.

Цель задания – развить умение выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Выполнение архитектурной развертки предполагает овладение студентами навыков выполнения архитектурного чертежа в нужном масштабе и работы над форэскизом монументального произведения в данном чертеже. Подготовка к следующему этапу работы.

2. Архитектурная перспектива (проект) продолжение.

Материал: бумага, карандаш, уголь, маркер, темпера, акварель.

Учебная задача – выполнение архитектурного макета или перспективы.

Цель задания – поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы композиционного решения. Выполнение архитектурного макета или архитектурной перспективы, предполагает овладение студентом навыков выполнения перспективного изображения архитектурного объекта или макетирования его, и работы над эскизами монументального произведения в данном объекте. Переход к следующему этапу работы.

Учебные задания четвертого курса

На четвертом курсе основным объектом изучения является фреска и роспись.

Подготовительный этап работы над «малой картиной».

7 семестр

1. Архитектурный объект. Знакомство с конструктивными и художественными элементами здания

Материал: бумага, карандаш, уголь, маркер, темпера, акварель.

Учебная задача – определение плана работы на четвертый курс. Выбор архитектурного объекта студентом, утверждение темы руководителем мастерской. Начало подготовительного этапа работы над «малой картиной».

Цель задания – сориентировать студента в работе над «малой картиной». Определить план дальнейшей работы. Выполнение различных вариантов композиционной схемы, поиск наиболее выразительного решения и определение формата.

2. Композиционные форэскизы проекта росписи интерьера. Материал - фреска или роспись.

Материал: бумага, карандаш, уголь, маркер, темпера, акварель. Подготовка поверхности под фреску, материалы, пигменты, рецептура. Живопись ведется по сырой штукатурке.

Или подготовка поверхности под роспись, грунты, рецептура. Работа по левкасному грунту.

Учебная задача – выявить смысловые задачи за счет изобразительных средств

в небольших набросках. Поиск наиболее выразительного композиционного решения и определение формата. Выполнение фрески - студенты выполняют фрагменты памятника по согласованию с руководителями, вначале выполняется картон всей композиции, после чего выполняется фрагмент в материале. Или роспись – темпера и клеевая монументальная живопись.

Цель задания – поиск наиболее подходящего для выражения выбранной темы композиционного решения. Архитектурная перспектива. Переход к следующему этапу работы. Знакомство с техникой фреска (роспись).

3. Цветовые форэскизы. Архитектурная развертка(проект).

Материал: бумага, акварель, гуашь, темпера. Картон.

Учебная задача – разработка цветового решения, определяемого задачами выбранной темы «малой картины». Установление колористических отношений, расстановка акцентов. Соответствие образа, пластического и цветового решения «малой картины».

Цель задания – развитие умения выразить через цветовое решение свою идею, авторскую позицию. Архитектурная развертка. Подготовка к следующему этапу работы над «малой картиной».

4. Проработанный форэскиз. Архитектурная перспектива.

Эскиз станковой картины на заданную тему.

Материал: холст, возможен картон, темпера.

Учебная задача – развить и углубить пластическое решение «малой картины», найденное в композиционных и цветовых эскизах. Разработка формы, сопоставление объемов, корректировка цветовых отношений. Создание наиболее проработанного эскиза «малой картины».

Цель задания – перейти к завершающему этапу работы над «малой картиной».

8 семестр

1. Проработанный эскиз. Картон

Материал: бумага, крафт, карандаш, уголь, соус.

Учебная задача – выполнение точного тонального рисунка будущего произведения в размер итоговой работы. Рисунок должен быть нанесен на бумагу или крафт, затем перенесен на холст (либо с помощью продавливания, либо с помощью модульной сетки). Картон не является просто переходом от эскиза к размеру – он имеет самостоятельную ценность, как тонально пластическое видение будущей картины. Картон должен уточнить композицию картины, найденную в предварительных эскизах.

Цель задания – переход к исполнению «малой картины» или монументальной росписи.

2. Исполнение «малой картины» фрагмента в материале.

Материал: холст, оргалит на подрамнике, темпера, фреска по сырой штукатурке.

Учебная задача - выполнение итогового произведения в технике фресковой живописи, в отдельных случаях, возможно выполнение работы в темперной

технике, если это предполагалось изначально. Размер фрагмента варьируется от 100 до 200см. В процессе работы над «малой картиной» от студента требуется максимальная концентрация знания и навыков. В соответствии с программой студенты в конце четвертого курса защищают малый диплом данной работы.

Цель задания – получение опыта в работе над росписью интерьера.

7.3 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Текущий контроль.

Текущий контроль для оценивания компонентов дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой в ходе учебного процесса в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, усвоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения творческих дисциплин, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения каждого тематического раздела дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Рубежный контроль			
1	Промежуточный просмотр	Целевой просмотр работы студента в рамках изучения каждого из тематических разделов дисциплины. Средство проверки умений студента применять полученные знания по заранее определенной методике для выполнения заданий по дисциплине в целом или отдельных ее разделов.	Темы творческих заданий по дисциплине.

Итоговый контроль.

Итоговый контроль обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения творческих дисциплин проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ и курсовой работы (в некоторых семестрах согласно учебному плану).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Итоговый контроль			
1	Экзамен (Экзаменационный кафедральный просмотр)	Просмотр выставки-отчета студентов о выполненных в течении семестра практических творческих работах. Оценка работ кафедральной комиссией по количественным и качественным показателям. Средство оценки знаний, умений и навыков студентов решать задачи, приближенные к профессиональной творческой деятельности через реализацию в выполненных работах.	Экзаменационный просмотр с выставлением оценки. Данная форма оценочного средства не предусматривает специальную подготовку по экзаменационным билетам, а также не требует присутствия студента на просмотре.
2	Курсовая работа	Конечный творческий продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплексного учебного задания. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения творческих практических задач, ориентироваться в информационном пространстве, уровень сформированности аналитических навыков, навыков практического и творческого мышления в результате освоения дисциплины через реализацию в авторской работе.	Темы учебных заданий курса.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы:

8.1. Основная литература:

1. Барышников А. П. Основы композиции. Учебное издание. 2020 г. 196 с.
2. Кочергин Э. С. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий. Учебное пособие. СПб Вита Нова. 2019 г. 158 с.
3. Образ и смысл. Голландская живопись 17 века из музеев и частных собраний России. Минкультуры Лингва Ф. 2021 г. 216 с.

5. Гавриляченко С. А. Композиционный рисунок. Методология композиционности. МГАХИ им. В.И. Сурикова СканРус. 2020 г. 240 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 2014. – 523с.
2. Третьяков Н. Н. Образ в искусстве: Основы композиции. - М., 2001.- 282 с.
3. Проблемы композиции: сб. науч. трудов под общ. ред. Ванслова В. В.; НИИ теории и истории изобр. искусств РАХ, МГАХИ им. В.И. Сурикова. – М., 2000. - 290 с. НЭБ

8.3. Рекомендуемая литература:

1. Вельманс Т., Кореч Т., Шупут Н. Византийский мир. Храмовая архитектура и живопись. М. Белый город, 2008 г.
2. Кутейникова Н. С. Мозаика. М.: Знаки, 2008 г.
3. Колпаков Л. Искусство Византии. Том 1-2 СПб. Азбука, 2005г.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
- <http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
- <http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
- <http://www.aki-ros.ru> - Агентство культурной информации.
- <http://www.gif.ru> – Информагентство «Культура».
- <http://future.museum.ru/> – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
- <http://www.adit.ru/> – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
- <http://www.eva-conferences.com/> – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond
- <http://www.fond-rk.ru/fond/223/proekt-kulturnaya-karta-rossii%20>–страничка сайта «Фонд Русская классика»
- www.iskusstvo.ru
- www.paintingart.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

Во время занятий студенты должны внимательно слушать, что им объясняет преподаватель в процессе выполнения учебного задания. Поскольку преподаватель работает поочередно с каждым студентом, проводя обход, необходимо слушать, что объясняет преподаватель другим, так как ошибки могут быть общие.

В процессе выполнения учебного задания, полезно сравнивать свою работу с другими, это хороший способ проверить свои ошибки. На занятии недопустимо громко разговаривать, отвлекать и мешать другим студентам, включать громкую музыку.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<http://www.groveart.com/> – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана "Современное искусство в Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России

<http://www.givc.ru> – Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.

<http://www.riba.org/> – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

<http://pravo.roskultura.ru/> - правовой портал в сфере культуры.

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

1. Аудитории (мастерские, приспособленные для занятий живописью).
2. Оборудование: мольберты, подиумы, столы, стулья, планшеты, и т.д.
3. Художественные материалы: загрунтованные холсты, масляные краски, палитры, кисти, картон, бумага, крафт, уголь рисовальный, карандаши, соус, сангина, кнопки, ластики.
4. Аудиовидеотехника для воспроизведения записей.
5. Кабинет с ТСО и его фонды (в т. ч. CD и DVD диски).
6. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:

Занятия по дисциплине «Композиция станковой и монументальной живописи» проводятся в учебных мастерских, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к мастерской для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять работу над заданиями по живописи достаточно крупного формата. Обязательно должна быть предусмотрена возможность работы при дневном освещении.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента:

Для обеспечения реализации учебной программы по дисциплине «Композиция станковой и монументальной живописи» необходимо следующее материально – техническое оснащение:

1. Учебная аудитория (мастерская), оснащенная мольбертами из расчета 1 мольберт на одного обучающегося.
2. Стулья и табуретки по 1 шт. на каждого обучающегося.
3. Стеллаж для хранения учебных работ.