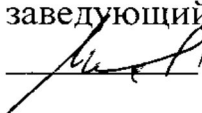

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И.СУРИКОВА ПРИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

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**

«Синтез искусства и архитектуры»

Специальность:
54.05.02 Живопись

Специализация:
художник–живописец (монументальная живопись)

Квалификация:
художник-живописец (монументальная живопись)

Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная

Составитель:
Борисов А. Ш. – старший преподаватель
кафедры живописи и композиции

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Синтез искусства и архитектуры» 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
© Борисов А. Ш.

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
3. Место дисциплины 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
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Настоящий курс «Синтез искусства и архитектуры» предназначен для студентов, обучающихся по специальности – «Живопись».

Цель курса: рассмотреть взаимосвязь архитектуры и способов ее оформления средствами монументального, декоративно-прикладного искусств, средствами дизайна; получение студентами навыков создания целостной художественно-выразительной системы изображений и форм в интерьере и экстерьере, органически связанной с понятием архитектоники и многовариантными объемно-планировочными решениями объектов, зданий и сооружений, получаемых учащимися в виде комплекта проектных документов. Усвоение категорий и понятий теории архитектуры: Масштаб, Масштабность, Функция, Структура, Конструкция, Архетип, Пропорциональность, Модуль, Понимание основ градостроительства.

Задачи курса: сформировать у обучающихся понимание архитектуры, как первоосновы стилистического единства всех элементов оформления архитектурного объекта; проследить связь функции, структуры архитектурного объекта и образного решения средствами объемной пластики, монументального и иных искусств; подготовка студентов к разработке образного решения оформления самых разных архитектурных объектов приемами декоративно-прикладного искусства, возможностями современного дизайна. Утверждение главенствующей сути понятия зодчество, как первоосновы стилистического единства всех элементов оформления архитектурного сооружения. Обновление и усовершенствование формы, структуры архитектурного объекта и его художественного облика средствами монументального и иных искусств.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: теорию построения объема в пространстве и синтеза архитектуры с произведением искусства; теорию зрительного восприятия произведения или ансамбля; значение понятия «синтез искусств», которое подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме составляющих его компонентов, их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, общее участие в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма, порождающих в искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать многоплановость, многогранность развитию художественной идеи, оказывать на человека многостороннее эмоциональное воздействие;

уметь: анализировать архитектурные проекты; ситуационную, функциональную, типологическую и конструктивную их составляющие, с целью определения зон целесообразных для авторского вторжения художника; изобразительно, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения.

владеть: практическими навыками проведения подготовительного процесса при создании произведения; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании монументального произведения; принципами выполнения на основании ортогональных чертежей, перспектив, фотографий - 3D моделей, либо макетов архитектурного объекта или его фрагментов, как визуальной основы для подачи и демонстрации фор-эскизов композиционного авторского монументально-пластического замысла; навыками выполнения эскизов-разверток, картонов в принятых в архитектурной практике профессиональных масштабах; способностью использовать на практике знания художественных стилей, принципов взаимодействия ландшафтного и архитектурного пространства; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в ландшафтном и архитектурном пространстве средствами монументальной, станковой, декоративной живописи.

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-2: Обладает профессиональными навыками живописного искусства разных жанров, быть знакомым с законами станковой и монументальной живописи, законами построения архитектурной формы, законами синтеза искусств.	Знать: – типологию композиционных средств в создании объёмно-пространственной среды, синтез средств архитектурно-художественной выразительности Уметь: - применять полученные знания в профессиональной деятельности, реализовать проект в материале, исполнять проекты макеты и рабочие чертежи, воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации Владеть: – основами теории и методологии проектирования в архитектуре и монументальном искусстве, различными рукотворными и техническими способами конструирования отделки и обработки материалов	5-А семестр	Итоговый контроль – зачёт

ПК-3: Обладать навыками создания архитектурного проекта и архитектурного макета, знаниями по истории, архитектурной стилистике и документации.	Знать: – историю искусства архитектуры и культуры, основные особенности и аспекты развития стилевых течений, архитектурную документацию; теорию построения композиции в архитектурном объеме и на картинной плоскости; основные понятия о простейших макетах, изготовленных из картона и бумаги; Уметь: - выполнить эскизную и масштабную разработку своего творческого замысла с привязкой к архитектурному объекту; демонстрировать владение техникой и технологией монументального макетирования; уверенно и свободно выражать мысль посредством пространственного воплощения в макете; Владеть: – культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, пониманием места монументальной живописи в архитектурном пространстве; навыками изготовления эскизной планировки, элементарного макета в масштабе: 2см:1м; макета прирезки в масштабе 1м:5см; макета в фактуре в масштабе 1м:5см; макета планировки, макета в фактуре в масштабе 1м:5см; комбинированного макета (живописно- конструктивного) в масштабе 1м:4см.;		
--	---	--	--

ПК-5: Обладать знаниями принципов построения монументально-декоративной композиции как в гражданской архитектуре, так и в архитектуре культовых сооружений, а также создание произведений станковой живописи, связанных с архитектурой.	Знать: – методы работы на больших поверхностях, специфические технологии, позволяющие создать большое по площади художественное произведение большим количеством художников в едином стиле как в гражданской архитектуре, так и в архитектуре культовых сооружений; Уметь: - использовать миметические возможности рисунка для реализации композиционно-формальных и композиционно-образных идей во всех видах изобразительного искусства. Владеть: – основными законами композиции (закон цельности, закон контраста, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу);		
ПК-7: Уметь использовать на практике знание памятников церковной архитектуры и церковной росписи как мирового, так и национального значения; знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.	Знать: – теорию построения композиции в архитектурном объеме; теорию зрительного восприятия изображения в архитектурном объеме и на картинной плоскости. Уметь: - выполнить эскизную и масштабную разработку своего творческого замысла с привязкой к архитектурному объекту. Владеть: – методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании росписи; способностью демонстрировать владение техникой и технологией монументального и (или) сценического макетирования; способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.		

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Синтез искусства и архитектуры» изучается с 5 по 10 семестр на 3-5 курсах. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые дисциплиной «Синтез искусства и архитектуры»: живопись, рисунок, композиция.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём 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	4 (144)					36	36	18	18	18	18
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	124					30	30	16	16	16	16
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)	20					6	6	2	2	2	2
- индивидуальные занятия (ИЗ)											
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:											
- курсовая работа (проект)											
- доклад (реферат)											
- зачет (диф.зачет)											

Итоговый контроль											3
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

***- 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 «Синтез искусства и архитектуры» должно увязываться с преподаванием рисунка, живописи, композиция.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ Ауд. работа под рук.препод.	СЗ	ИЗ	СРС
3 курс, 5 семестр	36	30	6			
Основные архитектурные понятия. поверхности, специально предусмотренные архитектором для монументальной живописи. Исторические примеры.						
3 курс, 6 семестр	36	30	6			
1.Синтез архитектуры и монументальной живописи в искусстве Древнего мира.						
2.Синтез, ансамбль, среда. (На примере архитектуры эпохи Возрождения)						
4 курс, 7 семестр	18	16	2			

1.Новое понимание образно пластического и пространственно- временного решения в искусстве модерна.						
2.Архитектоника синтеза искусств: тектоника архитектурной формы;						
3.Пространственно-пластический язык искусства: соотношение понятий «стиль» и «синтез».						
4 курс, 8 семестр	18	16	2			
Архитектоника интерьера православного храма. Синтез архитектуры и живописи						
5 курс, 9 семестр	18	16	2			
Архитектоника интерьеров Барокко. Синтез архитектуры и живописи. Изучение на исторических примерах.						
5 курс, 10 семестр	18	16	2			
Современная архитектура. Двадцатый и 21 век. Работа современного художника в тандеме с архитектором. Синтез искусств. Новейшие технологии.						
Итого (ак. часах)	144	124	20			

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

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.

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-2: Обладает профессиональным и навыками живописного искусства разных жанров, быть знакомым с законами станковой и монументальной живописи, законами построения архитектурной формы, законами синтеза искусств.	Знать: – типологию композиционных средств в создании объёмно-пространственной среды, синтез средств архитектурно-художественной выразительности Уметь: - применять полученные знания в профессиональной деятельности, реализовать проект в материале, исполнять проекты макеты и рабочие чертежи, воплощать художественный замысел с учетом архитектурной ситуации Владеть: – основами теории и методологии проектирования в архитектуре и монументальном искусстве, различными рукотворными и техническими способами конструирования отделки и обработки материалов	«Зачтено»	Обучающийся выполнил все задания по программе дисциплины в полном объеме. Все работы выполнены на высоком и среднем профессиональном и творческом уровне (для своего курса). Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Демонстрирует высокий или средний 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 его творческо-профессиональный рост, наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
		«Не	Обучающийся выполнил менее половины заданий по программе

ПК-3: Обладать навыками создания архитектурного проекта и архитектурного макета, знаниями по истории, архитектурной стилистике и документации.	Знать: – историю искусства архитектуры и культуры, основные особенности и аспекты развития стилевых течений, архитектурную документацию; теорию построения композиции в архитектурном объеме и на картинной плоскости; основные понятия о простейших макетах, изготовленных их картона и бумаги; Уметь: - выполнить эскизную и масштабную разработку своего творческого замысла с привязкой к архитектурному объекту; демонстрировать владение техникой и технологией монументального макетирования; уверенно и свободно выражать мысль посредством пространственного воплощения в макете; Владеть: – культурой мышления, способностью к обобщению и анализу, пониманием места монументальной живописи в архитектурном пространстве; навыками изготовления эскизной планировки, элементарного макета в масштабе: 2см:1м; макета прирезки в масштабе 1м:5см; макета в фактуре в масштабе 1м:5см; макета планировки, макета в фактуре в масштабе 1м:5см; комбинированного макета (живописно-конструктивного) в масштабе 1м:4см.;	зачтено»	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. Студент не явился на зачет.
--	--	------------------------	---

ПК-5: Обладать знаниями принципов построения монументально-декоративной композиции как в гражданской архитектуре, так и в архитектуре культовых сооружений, а также создание произведений станковой живописи, связанных с архитектурой.	Знать: – методы работы на больших поверхностях, специфические технологии позволяющие создать большое по площади художественное произведение большим количеством художников в едином стиле как в гражданской архитектуре, так и в архитектуре культовых сооружений; Уметь: - использовать миметические возможности рисунка для реализации композиционно-формальных и композиционно-образных идей во всех видах изобразительного искусства. Владеть: – основными законами композиции (закон цельности, закон контраста, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу);		
---	--	--	--

ПК-7: Уметь использовать на практике знание памятников церковной архитектуры и церковной росписи как мирового, так и национального значения; знание библейской истории и иконографии, истории орнамента и шрифта.	Знать: – теорию построения композиции в архитектурном объеме; теорию зрительного восприятия изображения в архитектурном объеме и на картинной плоскости. Уметь: - выполнить эскизную и масштабную разработку своего творческого замысла с привязкой к архитектурному объекту. Владеть: – методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании росписи; способностью демонстрировать владение техникой и технологией монументального и (или) сценического макетирования; способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи; способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.		
---	--	--	--

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	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.

3 курс, 5 семестр

На третьем курсе студенты приходят в монументальную мастерскую и впервые сталкиваются с необходимостью работать не только на холсте и бумаге, но и на стене, в архитектуре, как в интерьере, так и в экстерьере. Для того, чтобы изображение гармонично существовало в архитектуре, художник должен понимать задумку архитектора, чтобы не разрушать архитектурное целое. Для этого надо понимать и знать архитектурные законы, знать историю архитектуры, ордерную систему, основные стили архитектуры. Надо знать, как художники в разные времена решали эту задачу, задачу бережного входа в уже готовое пространство. На третьем курсе необходимо рассмотреть понятия «фриз» и «портал». На исторических примерах изучить возможности решения. Так как на третьем курсе студенты выполняют такое задание по композиции. Оно наиболее полезно и понятно для первого ознакомления с профессией.

3 курс, 6 семестр

Тема: Синтез архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего мира.

Синтез искусств - органичное сочетание различных видов изобразительного и декоративного искусства с архитектурой, имеющее целью создание целостного архитектурно-художественного произведения. В Древнем мире все виды изобразительного искусства можно назвать рожденными от архитектуры. Зодчество Древнего мира - ведущий вид искусства, во многом определяющий характер пластики и живописи. Скульптура и настенная живопись, подчиняясь архитектуре, составляют с ней единое и органическое целое. Именно в Древнем мире родился синтез разных видов изобразительного искусства - архитектуры, скульптуры, цветных рельефов или росписи - и стал одной из важнейших особенностей его древних монументальных памятников.

Тема: Синтез, ансамбль, среда. (На примере архитектуры эпохи Возрождения).

В истории искусства известны разнообразные формы синтеза. Архитектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к объединению, к архитектурно-художественному синтезу, в котором живопись и скульптура, выполняя и собственные задачи, расширяют и истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство, а также и станковые художественные произведения (картины, статуи и т. п.). В эпоху Возрождения искусства дополняли друг друга. В культуре Возрождения с усилением светских начал искусства и всё большей индивидуализацией художественного творчества происходит распад «соборной» универсальности средневекового синтеза искусств.

4 курс, 7 семестр

Тема: Новое понимание образно пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна.

Складываются новые формы синтеза, основанные на осознании самостоятельной роли каждого из искусств. Использованные историко-культурные взаимосвязи, прежде всего архитектуры и других пространственных и пластических искусств заявлены в качестве теоретического обоснования пластического языка как инструмента обучения дизайнерскому проектированию. Темы, включенные в программу, не только касаются рассмотрения современных пространственных и пластических искусств, но и новейших тенденций историко-теоретических исследований в этой области, дают представление о структуре и институтах современного архитектурно дизайнерской деятельности.

Тема: Архитектоника синтеза искусств: тектоника архитектурной формы.

Изучить на основе анализа архитектурного сооружения идейно-смысловое содержание мысли и логики архитектора в историческом контексте, где необходимо все время сравнивать между собой архитектурные стили и художественно-композиционные средства образной выразительности этих стилей, дойдя до эклектики и начав с Романского стиля, поэтапно исследовать все тектонические пространства и свойства тех или иных материалов ; - выявить категории качественной меры трех основных видов художественно-композиционной организации произведения; - приобретение навыков сознательного управления такими понятиями как «ранние архитектурно-тектонические системы», с выходом к пониманию тектоники в геологическом контексте и в художественном осмыслении действительности(как среда обитания и деятельность человека) включение в творческий процесс понятий «стоечно-балочная конструкция » как наиболее ранняя форма при создании системообразующей основы архитектурно-художественного произведения;- выявление основных средств архитектоники (работа конструкции на сжатие и растяжение, все виды деформации, бионика, цвет, конфигурация, пластика, фактура, пропорции, положение) с точки зрения диапазона внутренней активности данных элементов;

Тема: Пространственно-пластический язык искусства: соотношение понятий «стиль» и «синтез».

Под синтезом искусств следует иметь ввиду локальное понятие: возможность соединения различных искусств в интересах усиления образной выразительности. Первый тип включает пространственные искусства (архитектурно - художественный синтез): архитектуру и монументальное искусство (скульптуру, живопись, декоративно - прикладное искусство), садово-парковое искусство, внутренне убранство помещений и другие (например: храмы всех эпох и религий, дворцовые и усадебные комплексы и т. д.). Архитектурно - художественный синтез имеет наибольшее общественное значение, олицетворяя главные цели, представления и верования, присущие обществу какой - либо эпохи. Синтетический характер сочетание этих искусств приобретает только тогда, когда оно возникает в результате единого художественного замысла и создается по законам архитектурной композиции. Синтез архитектуры с другими искусствами расширил свои границы - он включает в себя самые разные пространственные конфигурации, в том числе и разнообразные компоненты внутреннего и внешнего оборудования сооружения. Поскольку речь идет лишь о пространственных искусствах, то синтез искусств выступает не как обще эстетическая категория, а как более узкое понятие, относящееся лишь к некоторым искусствам. Многовековой опыт соединения в единой художественной целостности архитектуры и изобразительных искусств убедительно свидетельствует о том, что такое сочетание не просто усиливает их эстетическое воздействие, а ведет к созданию качественно иной художественной образности. Первое важнейшее условие для возникновения подлинного синтеза состоит в том,

что архитектура, прежде всего сама должна быть искусством. В формировании ее художественного облика может, а нередко и должно принимать участие изобразительное творчество.

4 курс, 8 семестр

Тема: архитектоника интерьера православного храма. Синтез архитектуры и живописи.

В нашей стране и за рубежом и сейчас, и в историческом прошлом, художник-монументалист чаще всего востребован для работы в церковной архитектуре. Эта профессия накопила в веках огромный опыт, который надо изучать. Монументальная живопись православного храма тесно связана и по смыслу и пластически с архитектурой этого храма. Есть обязательные канонические и пластические законы, которых придерживаются и художники, и архитекторы. Иконопись - это «Богословие в красках». Задача студентов познакомиться с основными законами построения иконографических программ в соответствии с архитектурным решением храма.

5 курс, 9 семестр

Тема: Архитектоника интерьеров Барокко. Синтез архитектуры и живописи. Изучение на исторических примерах.

Современный художник-монументалист часто сталкивается с необходимостью работать на достаточно помпезных и значительных объектах. Как и в прежние времена, стремление к роскоши и представительности, предъявляет к художнику свои требования. Чтобы грамотно справляться с такими задачами, необходимо изучить опыт предшественников. Живописные панно, плафоны, купола - все это активные элементы живописного искусства барокко, существующего в архитектуре.

5 курс, 10 семестр

Тема: современная архитектура 20-ого и 21-ого веков. Работа современного художника в тандеме с архитектором. Синтез искусств. Новейшие технологии.

Современная архитектура тесно связана с новейшими технологиями материалов и строительства. Как войти художнику в такую среду? С какими материалами? Изучение на примерах.

Вопросы к зачету:

1. Синтез пространственных видов искусств в искусстве Древнего мира.
2. Разнообразные формы синтеза (на примере архитектуры эпохи Возрождения).
3. Роль монументального искусства в истории изобразительного искусства
4. Основные задачи архитектурного синтеза
5. Самостоятельная роль отдельных видов искусств в формировании новых видов синтеза.
6. Новое понимание образно пластического и пространственно-временного решения в искусстве модерна.
7. Архитектоника синтеза искусств: тектоника архитектурной формы.
8. Пространственно-пластический язык искусства.
9. Понимание полифункциональной природы монументального искусства

10. Группировка по основным видам пространственных искусств
11. Функциональность и назначение витража
12. История витражного искусства
13. Технология витража
14. Интерьер в истории живописи
15. Этюды интерьера как учебного задания
16. Функциональность и назначение мозаики
17. Технология мозаики
18. Задачи сграффито в архитектуре
19. Значение материалов и техник монументальной живописи в практике художника

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

Итоговый контроль

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Итоговый контроль			
1	Зачет	Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине по результатам текущего и рубежного контроля или с проведением аттестационного испытания (в форме устного опроса), в котором заявлены вопросы и задания, количественные и качественные показатели, контролирующие уровень сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обучающихся.	Вопросы к зачету

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. Кавтарадзе С. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле.- М.: Издательский Дом ВШЭ, 2016.- 469 с. НЭБ
2. Огюст Шуази 202АСТ Москва
3. Всеобщая история архитектуры от доисторической эпохи до Ренессанса. 1136 стр.

8.2. Дополнительная литература:

1. Росси А. Архитектура города.- STRELKA PRESS, 2017.- 262 с. НЭБ

2. Шуази Огюст. История архитектуры. В 2 томах. - М.: В. Шевчук. 2009.- 575 с.
3. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры.- М.: Искусство, 1990.- 399 с. НЭБ

8.3. Рекомендуемая литература:

1. Кириченко Евгения Ивановна. Архитектор Василий Косяков : науч. изд. / Е.И. :БуксМАрт, 2016. - 352 с
2. Пилявский Владимир Иванович. История русской архитектуры : учеб. пособие / В.И. Пилявский, А.А. Тиц, Ю.С. Ушаков. Изд. 3-е стереотипн. - М.: Архитектура-С, 2015. - 512 с..
3. Барановский Гавриил Васильевич. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. Т. VII. Детали / Г.В. Барановский. - М. : Изд-во "В.Шевчук", 2015. - 512 с.
4. Шуази Огюст. История архитектуры. В 2-х т. Т.1 / О. Шуази; пер. с фр., доп. и коммент. В.Д. Блавадского и др.; под ред. А.А. Сидорова. - Изд. 5-е. - М.: Изд-во В.Шевчук, 2009. - 575 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

1. Электронно-библиотечная система МГАХИ им.В.И. Сурикова;
2. Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки
3. Российский фонд культуры.

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.

С целью формирования и развития компетенций, обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

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):

1. Электронная информационно – образовательная среда МГАХИ им. В.И. Сурикова
2. Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре и кинематографии.
3. <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 художника-скульптора).
2. Оборудование:
Глина, пластилин,
Подиумы, станки, столы, стулья,
Каркасы, доски, проволока, гвозди
инструменты, шуруповерт, дрель, болгарка, софиты и т.д.
3. Библиотека МГАХИ им. В.И. Сурикова, включая ЭБС.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

Занятия по дисциплине «Синтез искусства и архитектуры» проводятся в учебных мастерских, специально оборудованное место для забора воды, имеющих специальное оборудование и необходимый инвентарь. Одним из основных требований к аудитории для проведения занятий по специальным дисциплинам является ее общая площадь, позволяющая осуществлять работу над крупноформатными произведениями, требующими большого отхода. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность работы над композицией при дневном свете.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студента.

Для оборудования рабочего места по дисциплине «Синтез искусства и архитектуры» для каждого студента на период обучения необходимы: станки, стеллаж для хранения рабочего инструмента, глина, пластилин, проволоки, ширма, обогреватели, софиты, поворотный станок для модели, стулья, стол, саморезы, гвозди, арматура, доски, фанера.