

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 26.10.2023 08:27:59
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.0.07.08 МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	Дополнительное художественно-эстетическое образование
Форма обучения	заочная

Автор (ы)	ст. преподаватель доцент	В.Г. Мартыненко И.П. Кузьмина
-----------	-----------------------------	----------------------------------

Нижний Тагил
2023

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области монументальной композиции.

Задачи:

- заложить базовые теоретические знания, необходимые для осмысления теории и практики монументальной живописи;
- способствовать развитию творческого воображения и образного мышления;
- способствовать формированию умений анализировать произведения искусства, выявляя особенности применения композиционных средств;
- сформировать умения вести наблюдения окружающей действительности, творчески отбирать жизненные впечатления и отражать их в правдивой, образной форме;
- сформировать основные умения и навыки творческой работы в монументальной композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Монументальная композиция» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дополнительное художественно-эстетическое образование». Она предложена к изучению на выпускном курсе и своим содержанием завершает цикл живописной подготовки выпускников. Предлагается студентам как дисциплина по выбору и входит в часть образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений. Реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами: «Декоративная живопись», «Живописная композиция и основы цветоведения».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции:**

ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач

ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

Индикаторы достижения компетенции

Тип задач профессиональной деятельности:	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
педагогической	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе

	решении профессиональных задач	информационные.
	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:

- специфические особенности монументальной композиции;
- историческое развитие искусства монументальной композиции ее теоретические основы, технологию материалов;
- основные закономерности восприятия цвета и построения живописного изображения, вопросы колорита;
- изобразительные и выразительные возможности материалов.

должен уметь:

- компоновать изображение, использовать композиционные приемы для формирования образа в монументальной композиции;

должен владеть:

- навыками создания монументальной композиции;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения заочная
	5,6 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108 (3 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	14
Лабораторные занятия	14
Самостоятельная работа , в том числе:	94
Подготовка к лабораторным занятиям	85
Подготовка к экзамену в 6 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт .работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лаборат занятия		

3 курс, 5,6 семестр				
1. Материалы и техники монументально-декоративной живописи. Фреска. Сграффито. Мозаика. Приготовление материалов к живописи (искусственная штукатурка, цветные известковые растворы, рубка камня, приготовление картона)	74	4	70	Просмотр выполненного задания
2. Методика ведения живописного процесса. Копирование одного из образцов (фреска, сграффито, мозаика, надглазурная живопись).	24	10	14	Просмотр выполненного задания
Подготовка к экзамену в 6 семестре	9	-	9	
Всего по дисциплине	108	14	94	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Теория. Материалы монументально-декоративной живописи. Фреска. Краткие исторические сведения. Византийская, итальянская, русская фреска. Методика выполнения фрески. Основания под фреску: кирпичная кладка, бетонная стена, искусственная стенка, силикальцит. Материалы фрески: песок, пакля, известь, пигменты. Оборудование. Виды фрески: Альсекко, Альфреско, полированная фреска. Пробы качества компонентов фрески (основания, извести, раствора, пигмента и пр.)

История формирования живописного способа сграффито. Инструменты и оборудование. Основания под сграффито. Пигменты. Глубокое сграффито. Полимерцементное сграффито – преимущества и недостатки данного способа. Составы растворов. Сграффито с побелкой известью по свежей штукатурке. Полированное сграффито. Режим обработки поверхности. Левкасное сграффито. Методика выполнения от эскиза к образцу.

История развития мозаичного искусства. Мозаика как вид декоративной отделки поверхностей архитектуры. Древнешумерские мозаики. Мозаики Древнего Рима. Византийская мозаика. Мозаики церковей Сан Витале в Равенне, Успения в Никее. (1043-1046) и Архангела Михаила в Киеве. Ломоносовские мозаики. Мозаики собрания Эрмитажа и Русского музеев. Мозаики Исаакиевского собора, Спаса на Крови, Храма Христа Спасителя и др. Мозаики московского метрополитена. Культура мозаичной кладки. Прямой набор. Обратный набор. Составы мастик. Требования к грунтам и мастикам. Мозаики из современных материалов. Методика выполнения Оборудование и инструменты. Флорентийский набор. Инкрустация как вид мозаичного искусства.

Практика. Подготовка методических материалов (обработка песка, извести, приготовление искусственного основания, проверка пигментов, рубка смальты, проведение предварительного набора в мозаике, замес и проверка штукатурных растворов и пр.) Выполнение свободной копии с оригинала в одном из монументальных техник.

Задачи: практическое освоение стенописных техник и методов создания монументальных произведений.

Тема 2. Теория. Темпера. Краткие сведения об истории развития темперной живописи. Темпера живопись эпохи Средневековья и Возрождения. Темпера древнерусских мастеров X-XI веков. Современная техника темперы. Основания и грунты под темперу. Разновидность темперных красок: яичная, желтковая, желтково-масляная, яично-лаковая, казеиново-масляная, восково-масляная, поливинилацетатная, акриловая. Красочные смеси. Пигменты, связующие вещества. эмульгаторы, пластификаторы, стабилизаторы. Их назначение и характеристика. Эмульсии VM и MB. Технология приготовления темперных красок в домашних условиях. Режим пользования и хранения темперы. Консервирующие вещества, кисти, палитра. Методика работы темперой. Смешанная техника в живописи.

Практика. Приготовление яичной темперы. Приготовление левкаса. Подготовка оригинала для свободной копии.

Копирование произведения в технике темперы. Формат А-3 или А-2. Задачи: Практическое освоение материалов и методов ведения живописного процесса.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на практике при обучении живописи, композиции и работе в художественной мастерской. На примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические советы с описанием материалов и техники их выполнения.

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения живописно-монументальной работы, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-живописец.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Лекционный курс по предмету не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний в области монументальной композиции происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной литературой, анализировать различные подходы к созданию монументальных живописных композиций.

Практические умения и навыки, усвоенные студентами на занятиях в аудитории, подкрепляются выполнением специальных самостоятельных заданий, предусмотренных программой.

6.2. Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа по станковой живописи, позволит углубить знания и практические умения, расширить и закрепить навыки владения художественным материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

2	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
5,6 семестр			
Тема 1. Материалы монументально-декоративной живописи.	70	Подготовка методических материалов (обработка песка, извести, приготовление искусственного основания, проверка пигментов, рубка смальты, проведение предварительного набора в мозаике,	Проверка выполненного задания на практическом занятии

		замес и проверка штукатурных растворов и пр.)	
Тема 2. Теория.	14	Копирование одного из образцов (фреска, сграффито, мозаика, надглазурная живопись).	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к экзамену	9		

Всего: 94 часа

6.3. Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, просмотра и анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

6.4. Промежуточная аттестация

Экзамен проводится в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре. Просмотр проводится группой ведущих преподавателей выпускающей кафедры.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене

Оценка **5 (отлично)** ставится, если студент:

- выполняет учебную работу, реализуя цель и задачи задания;
- компоует изображение в заданном формате;
- грамотно использует свойства материала;
- ведет методически последовательно практическую работу

Оценка **4 (хорошо)** ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными задачами, допускает небольшие неточности в передаче объема объектов, их пропорций, передаче тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы или технике выполнения работы.

Оценка **3 (удовлетворительно)** ставится, если студентом в работе допущены ошибки в компоновке, передаче пропорций, тоновых и цветовых отношений, моделировке пространства и формы и технике выполнения работы.

Оценка **2 (неудовлетворительно)** ставится, если работа выполнена с низким качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, цветовых отношениях, композиции, не передается пространство постановки, нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает требованиям.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Бенуа, А. Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII век / А. Н. Бенуа. — Москва :

Академический проект, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8291-4019-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110042.html>

2. Вибер, Ж. Живопись и ее средства : практическое пособие / Ж. Вибер ; переводчики Д. И. Киплик, Н. Пирогов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15209-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/487925>

3. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11106-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/475857>

4. Месснер, Е. И. Основы композиции : учебное пособие / Е. И. Месснер. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 504 с. — ISBN 978-5-8114-8648-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179691>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проводятся в специальных классах живописи (аудитории № 201х, 202х, 204х, 304х), оборудованных для работы с натуры:

1. Мольберты для рисования.
2. Подиумы для постановок.
3. Софиты.
4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры).
6. Натурный фонд.
7. Стеллажи для хранения студенческих работ.