

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.09 Монументальная живопись

Учебный план: _____ ФГОС3++b540301-3_23-14.plx

Кафедра: Дизайна и медиатехнологий

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Промышленный дизайн

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
5	УП	68	76	36	Экзамен
	РПД	68	76	36	
Итого	УП	68	76	36	
	РПД	68	76	36	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

старший преподаватель

Алимов О.Н.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна и медиатехнологий

Ильина О.В.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ильина О.В.

Методический отдел:

Смирнова В.Г.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области основных законов и техник монументальной живописи; умение ориентироваться в вопросах цветового построения; получение практического обращения с красками; способность свободно выражать свой творческий замысел в авторских работах.

1.2 Задачи дисциплины:

Приобретение у студентов понимания живописного строя постановок, как выразительного средства для передачи натуры. подготовка в области техники живописи пастозными материалами (гуашь, темпера, масляные краски); техника выполнения эскизов для монументальной живописи.

Акцентировать внимание на основных понятиях, закономерностях, базирующихся на знании законов построения формы, перспективы, движения света, определяющего гармонию цветовых решений;

Раскрыть такие понятия, как «стилизация», «декоративность», их использование в народном и декоративно-прикладном искусстве, а также в станковой и декоративной живописи.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Эскизирование в промышленном дизайне

Основы эргономики в промышленном дизайне

Цветоведение и колористика

Живопись

Академический рисунок

Пластическое моделирование

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен проводить эскизирование, макетирование, физическое моделирование, прототипирование

Знать: методику и средства живописи с использованием различных техник. Различные виды материалов и инструментов при работе над художественными эскизами и графическими работами с применением цвета

Уметь: создать средствами живописи с использованием различных техник и материалов художественные эскизы и графические работы с применением цвета.

Владеть: художественными навыками. Приёмами работы с различными материалами при создании эскизов и графических работ с использованием цвета.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Материалы и техники живописи «акварель», «гуашь»	5				КПр,С
Тема 1. Натюрморт в технике живописи «акварель» Выполнить эскиз постановки натюрморта с драпировками в технике «акварель». Передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; - добиться цельности в изображении натюрморта. Материалы: Бумага для акварели; акварельные краски, кисти.		4	6	ГД	
Тема 2. Натюрморт в технике живописи «гуашь» Сделать эскиз постановки натюрморта с драпировками №1, в технике «гуашь». Передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; - добиться цельности в изображении натюрморта. Сравнить методы работы с гуашью и акварелью. Материалы: Бумага, картон, подрамник, гуашь, кисти		4	6	ГД	
Раздел 2. Материалы и техника живописи масляными красками					
Тема 3. Натюрморт из кухонных предметов Сделать эскиз постановки натюрморта из кухонных предметов масляными красками. Передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; - добиться цельности в изображении натюрморта. Сравнить методы работы с гуашью и масляными красками. Материалы для написания натюрморта масляными красками: холст; пять цветов масляных красок: жженая сиена, французский ультрамарин, неаполитанская желтая, титановые белила, интенсивный желтый кадмий; уайт-спирит; кисти: плоские №4 и №12, орех №6; тряпочка; большой мастихин.	8	8	ГД	КПр,С	

<p>Тема 4. Автопортрет с натуры Сделать быстрый каркасный набросок автопортрета, подчеркивающий формы лица и головы. Изучить изогнутые линии, проходящие на этом рисунке по лбу и остальным частям головы, в какой-либо другой технике (зеркало + по памяти) не пользоваться фотографиями. Эскиз на холсте. Лепка формы с помощью тона. Прорисовка без лишних деталей. Материалы для написания автопортрета маслом: холст; 11 масляных красок: сырая сиена, жженая сиена, желтая охра, розовая крапп-марена, синий кобальт, жженая умбра, титановые белила, травянисто-зеленая, желтый кадмий, черная краска, кармин; большая палитра; муштабель; кисти: плоские №4 и 6, плоская 13-мм, «орех» №6; ветошь, скипидар, льняное масло, уайт-спирит и банка для промывания кистей.</p>	8	12	ГД	
<p>Раздел 3. Сюжеты методом «граффити». Материалы и техника создания</p>				
<p>Тема 5. Эскиз сюжета на тему «абстрактные формы» в технике трафаретное граффити Сделать эскиз для трафарета. Перенести сюжет на картон. Путём вырезания макетировочным ножом сделать трафарет. Приложить к холсту и поверх него быстрыми, легкими и точными движениями распылить краску. Материалы: Бумага, картон (максимальный размер 50X100), макетировочный нож. Краска по выбору, аэрограф.</p>	10	12	ГД	КПр,С
<p>Тема 6. Эскиз законного граффити на тему «Витрина» Сделать скетчи сюжета. Выполнить масштабный рисунок эскиза в компьютерной программе. Использовать новые технологии при оформлении -«Graffiti Research Lab» («Лаборатория по исследованию граффити») Материалы: бумага, материалы для эскизирования в ручную.. Ноутбук</p>	10	12	ГД	
<p>Раздел 4. Сюжеты методом «сграффито». Материалы и техника создания</p>				КПр,С

Тема 7. Эскизирование сюжета оформления стенки балкона Первоначальные композиционные эскизы должны отвечать таким требованиям, как наличие идеи и контрастов. Наличие идеи помогает установить формат картинной плоскости, масштаб, величину и цвет. Материал: бумага, инструменты для эскизирования	12	10	ГД	
Тема 8. Выполнение фрагмента оформления стенки балкона в технике сграффито Выполнить небольшой фрагмент придуманного сюжета оформления балкона на плакетке (максимальный размер 50*100). Декорируемую поверхность подготовить для нанесения фрагмента сюжета. Трафарет с надколами по контуру рисунка закрепить к декорируемой поверхности. Продолжить работу в технике сграффито Материалы: плакетка (дерево, плотный картон, гофрокартон); вязкие материалы; шило, булавки.	12	10	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	76		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5	109,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-1	Имеет представление о различных художественных средствах выражения на холсте эскизов и графических работ с применением цвета. Сопоставляет различные техники и живописные материалы при создании художественных эскизов и графических работ с применением цвета. Демонстрирует художественные приёмы работы в монументальной живописи с использованием различных материалов и техник	Вопросы устного собеседования. Практико ориентированные задания.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Ответ на вопрос полный, развёрнутый, демонстрирующий твёрдое знание предмета. Работы представлены в полном объёме, продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению живописных работ.	

	Грамотно выполнены задания. Соблюдены сроки сдачи заданий в течении семестра.	
4 (хорошо)	Ответ на вопрос полный, но недостаточно развёрнутый, демонстрирующий хорошее знание предмета. Работы представлены в полном объёме, но не продемонстрирован творческий подход. В некоторых работах нарушены технические живописные приёмы или имеются отдельные незначительные недостатки. Соблюдены сроки сдачи заданий в течении семестра.	
3 (удовлетворительно)	Ответ на вопрос не полный, частично развёрнутый, демонстрирующий минимальное знание предмета. Работы представлены в полном объёме. Продемонстрирован творческий подход к выполнению и оформлению живописных работ, но имеются существенные недостатки в композиционном решении. Недостаточно высокое владение графическими, живописными и техническими приёмами исполнения. Соблюдены сроки сдачи заданий в течении семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Ответ на вопрос не дан, либо дан неверно, с принципиальными ошибками. Не представлены работы в полном объёме или низкое качество их исполнения. Слабое владение графическими, живописными и техническими приёмами. Ошибки в построениях. Сроки сдачи заданий в течении семестра не соблюдены.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 5	
1	Дайте определение монументально -декоративной живописи.
2	Назовите известных художников монументалистов.
3	Какие монументально-декоративные произведения вы знаете
4	Назовите виды монументальной живописи
5	Тональная живопись, ее применение в работе.
6	Форма как характер предмета, передача ее монументально-декоративными методами.
7	Теплые и холодные цвета в монументально-декоративной живописи.
8	Что собой представляет целостность монументально-декоративного видения.
9	Материалы гуашевой живописи.
10	Материалы темперной живописи.
11	Материалы масляной живописи.
12	Воздушная перспектива в монументально-декоративной живописи. Где и как она применяется
13	Отличительная особенность написания этюда постановки, от длительного процесса работы над заданием.
14	Цветовой спектр и его применение в монументально-декоративной живописи
15	Что значит модуль мазка и его применение в монументально-декоративном задании.
16	Цветовая гамма. Колорит - важнейшее качество в монументально-декоративной живописи.

17	Основные и дополнительные цвета в монументально-декоративной живописи.
18	Подмалевок. Техника выполнения.
19	Понятие о контрасте в монументально-декоративной живописи, как это достигается.
20	Фактура. Роль фактуры в монументально-декоративной живописи для достижения материальности предмета.
21	Понятие о тени, рефлексах, их взаимоотношения в монументально-декоративной живописи
22	.Что такое контражур?
23	Форма, как характер предмета, передача ее живописными методами в монументально-декоративной живописи.
24	Пространственные свойства цвета в монументально-декоративной живописи.
25	Основные, составные и дополнительные цвета в монументально-декоративной живописи.
26	Контрасты в монументально-декоративной живописи: светлотный, цветовой.
27	Что такое локальный цвет в монументально-декоративной живописи?
28	Оптическое смешение цветов. Пространственное смешение цветов. Механическое смешение цветов.
29	Выполнение монументально-декоративной стилизации, отличие от академической живописи.
30	Техника письма в монументально-декоративной живописи.
31	Понятие техники «граффити»
32	Материалы и техника создания граффити
33	Поверхности для создания сюжетов в технике «граффити»
34	Как выбрать фрагмент композиции?
35	Современные эксперименты с материалами при работе в технике «граффити»
36	Виды и стили традиционного граффити
37	Граффити как средство законной и незаконной рекламы
38	Декоративное и высокое искусство. Стиль граффити в работах художников начиная с первой половины XX
39	Понятие «Техника сграффито»
40	Материалы и техника создания сюжетов в технике «сграффито»
41	Как разработать оригинальную композицию для сграффито?
42	Что обозначают понятия «фактура», «силуэт», «цветовой камертон»?
43	Как правильно работать с колерующими красками?
44	Как правильно работать с цветными штукатурками?
45	Какие специальные инструменты, материалы и оборудование используются в живописной практике художника - монументалиста?
46	Как правильно организовать рабочее место для занятий монументальной живописью?
47	Какие основные этапы создания монументального произведения?
48	Что такое большая форма в монументальном искусстве?
49	Последовательность выполнения работы и техника безопасности при работе над сюжетами в технике - «акварель»
50	Последовательность выполнения работы и техника безопасности при работе над сюжетами масляными красками
51	Последовательность выполнения работы и техника безопасности при работе над сюжетами в технике - «граффити»
52	Последовательность выполнения работы и техника безопасности при работе над сюжетами в технике - «сграффито»

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Сделайте эскиз постановки натюрморта из кухонных предметов масляными красками
2. Передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность;
3. Сделайте первоначальные скетчи сюжета
4. Выполните масштабный рисунок эскиза для выполнения работ методом «граффити».

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен проводится в форме комплексного обхода, где обучающийся представляет все выполненные им творческие работы, включая эскизы, оформленные согласно требованиям. На подачу предоставляются завершённые работы. Отсутствие работ по одной или нескольким темам в течение семестра, а также подача незавершённых работ является основанием для снижения оценки. В ходе экзамена оценивается творческий подход к решению задач, техника и качество исполнения, композиция и оформление

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Шашков, Ю. П.	Живопись и ее средства	Москва: Академический Проект	2020	http://www.iprbooks.hop.ru/94865.html
Полозова А. И., Белая А. В., Гамаюнов П. П.	Живопись. Особенности решения композиционного пространства при использовании декоративных цветовых решений в работе с живой моделью.	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019373
Антипина Д. О. Сухов В. В.	Специальная живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019232
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
О.В. Ильина	Монументальная живопись: практикум	М-о науки и высшего образования РФ, С.-Петербург. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Высш. шк. технологии и энергетики. - Санкт-Петербург : ВШТЭ СПбГУПТД	2020	http://nizrp.narod.ru/metod/kpromdes/1610552388.pdf
Мусаев М. С., Харечко М. Ю., Присяжнюк К. А.	Станковая живопись	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3647
Науменко, О. М.	Рисунок и живопись: трехмерная визуализация предметов средствами графики и живописи	Москва: Издательский Дом МИСиС	2020	http://www.iprbooks.hop.ru/106735.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru/>
4. Система стандартов эргономики и технической эстетики [Электронный ресурс]. URL: <http://vsegest.com/Catalog/29/29739.shtml> ГОСТ 30.001-83

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional 2013

MicrosoftWindows 8

CorelDrawGraphicsSuite X7

AutoCADDDesign

Adobe: Lightroom 6 AcademicEdition License International English Multiple Platforms

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

Аудитория	Оснащение
А-306	Подиумы для натюрморта, стулья для художников, мольберты, планшеты, гипсовые модели
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду