

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования имени
Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джульетты Якубович

Кондратенко А.П.

« 11 » 20 24 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 1

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, и магистерской программе Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

СОСТАВИТЕЛЬ (И):

доцент кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ», кандидат философских наук Бугаев Василий Иванович

преподаватель кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ» Андреев Алексей Сергеевич

Утверждена на заседании кафедры художественного образования

Протокол от «09» декабря 20 24 г. № 5/4

Заведующий кафедрой художественного образования


(подпись)

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института

музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «11» декабря 20 24 г. № 4

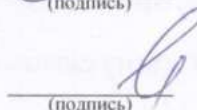
Председатель учебно-методической комиссии института
музыкального и художественного образования
имени Джульетты Якубович


(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования


(подпись)

Савенков В.В.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины – является сформировать у студентов целостное представление об искусстве монументальной живописи, в приобретении знаний и навыков по созданию монументальных произведений живописи, которые предназначены для декорации и украшения общественных и культовых помещений.

Задачи:

- освоение теоретических и практических знаний в области монументальной живописи;
- изучение истории монументальной живописи, знакомство с выдающимися произведениями этой области художественной культуры;
- формирование понимания значимости большой формы как одного из средств выражения художественного образа в монументальной живописи;
- формирование представлений о роли монументализма в истории культуры и искусства;
- изучение факторов, формирующих отношение человека к монументальному произведению;
- выявление значение цвета как одного из основных средств выражения художественного образа в монументальной живописи;
- освоение принципов сочетания формы, цвета, фактуры предмета как изобразительных средств для создания художественного произведения монументальной живописи;
- практическое освоение технологий, материалов и принципов создания монументальных живописных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Учебная дисциплина «Техники монументальной живописи» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: *знания* основ академической живописи, приемы работы с цветом и цветовыми композициями, *умения* создавать академические живописные полотна, работать цветом и цветовыми композициями; *навыки* работать в различных техниках монументального искусства.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Живопись», «Рисунок» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин «История изобразительных искусств», а также для

прохождения практик: «Педагогическая практика», «Преддипломная практика».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Техники монументальной живописи», соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Общепрофессиональные		
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований	<p>ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности.</p> <p>ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности.</p> <p>ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.</p>	<p>Знает: требования, предъявляемые к участникам педагогического процесса по дисциплине.</p> <p>Умеет: организовать педагогический процесс, использовать современные специальные знания в педагогической деятельности.</p> <p>Владеет навыками: педагогической деятельности, применяя научную основу по дисциплине «Техники монументальной живописи».</p>
Профессиональные		
ПК-1. Способен применять современные методики и технологии организации Образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам	<p>ПК-1.1. Знает особенности проектирования процесса обучения в предметной области «Искусство» в образовательном учреждении, подходы к планированию образовательной деятельности; содержание предметной области художественного образования и эстетического воспитания; современные методики и технологии</p>	<p>Знает: особенности проектирования обучения по дисциплине «техники монументальной живописи» в ВУЗе, содержание предметной области художественного образования и эстетического воспитания.</p> <p>Умеет: применять техники и технологию монументальной живописи и материалов, применяемых на практике, диагностировать и оценивать качества образовательного процесса.</p>

	<p>организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества, образовательного процесса по различным образовательным программам.</p> <p>ПК-1.2. Умеет разрабатывать и применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам.</p> <p>ПК-1.3. Владеет умениями по разработке и применению современных методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностике и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам</p>	<p>Владеет навыками: комбинирования техник монументальной живописи в профессиональной деятельности, организации трудовой и педагогической деятельности.</p>
--	--	---

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зачетных единиц	
	Очная форма	Очно-заочная форма / Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	108 часа (3,0 зач.ед)	-
Обязательная аудиторная нагрузка (всего часов), в том числе:		-
Лекции	36	-
Семинарски занятия		-
Практические занятия	16	-
Лабораторные работы	12	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы,	-	-

индивидуальные занятия, консультации и др.)		
Самостоятельная работа студента (всего часов)	68	-
Форма аттестации	зачет	-

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Основы монументальной живописи.

Тема 1. Изучение основных законов монументального искусства.

Взаимосвязь методики монументального искусства с другими видами искусства. Нацеленность методики монументальной живописи, на реализацию обучающей, воспитательной и развивающей функций художественного образования. Данный раздел предполагает знакомство с базовыми основами монументального искусства, взаимосвязь монументального искусства и архитектуры.

Тема 2. История монументальной живописи и последовательность его развития

Данный раздел предполагает изучение истории монументального искусства, взаимосвязь с пространственной средой обитания человека. Взаимодействие монументальной живописи на социум, ее роли в истории изобразительного искусства.

Раздел 2. Технологии монументальной живописи.

Тема 3. Виды монументального искусства. Синтез архитектуры и монументального искусства

Задача выявления структуры монументального искусства, жанрово-типологической классификации. Понимание полифункциональной природы монументального искусства. Группировка по основным видам пространственных искусств. Синтез пространственных искусств как творческая проблема. Соединение архитектуры, скульптуры и живописи в единый, цельный результат. Разновидности монументального искусства; органическое объединение произведений различных искусств, таких как готический собор, дворцовый ансамбль и когда, составляющие компоненты и объединены в единый художественный организм, но сохраняют относительную самостоятельность, таких, как древнегреческий периптер или ансамбль регулярного парка.

Тема 4. Технологии монументального искусства

Данный раздел изучает технологии основных видов монументального искусства, таких как роспись, витраж, мозаика и сграффито.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
1 семестр			
Раздел 1. Основы монументальной живописи.			
1.	Тема 1. Изучение основных законов монументального искусства.	2	-
2.	Тема 2. История монументальной живописи и последовательность его развития	2	-
Раздел 2. Технологии монументальной живописи.			
3.	Тема 3. Виды монументального искусства. Синтез архитектуры и монументального искусства	2	-
4.	Тема 4. Технологии монументального искусства	2	-
Итого:		8	-

4.3. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
1 семестр			
1.	Тема: Выполнение копии фрагмента стенописи эпохи итальянского Возрождения в технике фрески	4	-
2.	Тема: Копирование фрагмента полихромной орнаментальной стенописи	6	-
3.	Тема: Копирование фрагмента росписи плафона (фриза, панно и т. д.) XVIII–XIX веков.	6	-
Итого:		16	-

4.5. Лабораторные работы

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Очно-заочная форма / заочная форма
1 семестр			
1.	Тема: Материалы основы под масляную и темперную живопись	2	-
2.	Тема: Грунты для темперной и масляной живописи. Рецепттура. Технология приготовления грунтов	2	-

3.	Тема: Техника масляной живописи	4	-
4.	Тема: Техника темперной живописи. Сохранность темперной живописи	4	-
Итого:		12	-

4.6. Самостоятельная работа студентов

Дисциплина «Технологии монументальной живописи» предусматривает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов, обозначенную рабочим планом дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа выполняется под руководством преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает в себя систематическое (ежедневное) выполнение набросков и зарисовок, предполагающих накопление навыков ведения практической работы, а так же как подготовительный материал к следующему заданию. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Обязательный минимум самостоятельных работ студентов и график их выполнения освещается в учебной программе, прилагаемой в электронном варианте и твердой копии.

№ п/п	Название темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Очно- заочная форма / заочная форма
1 семестр				
1	Тема: Копирование фрагмента полихромной орнаментальной стенописи	Отрабатываются приемы и навыки в работе по копированию с максимальным приближением к технике соответствующего исторического периода. Выполняется картон с тональной проработкой в заданном размере. Источником изобразительного материала для этого задания может служить источники по истории орнамента. В них представлены как целые ансамбли, так и отдельные фрагменты стенописей памятников Византии, Древней Руси и других стран христианского Востока. Изображения общих видов интерьеров и отдельных компартиментов раскрывают роль орнамента в общей композиции той или иной стенописи. При этом прослеживаются	18	-

		<p>закономерности между изобразительным и символическим содержанием орнамента и его местоположением в системе росписи.</p> <p>Изучаются различные виды орнаментов:</p> <p>орнаменты, имитирующие с той или иной степенью обобщения отделку стен мрамором, украшения стен тканями; орнаменты, выявляющие архитектурные особенности интерьера и имитирующие элементы классического античного рельефного архитектурного декора; наконец, богатый набор растительных и зооморфных мотивов, помогающий своим масштабом, цветом и ритмом выделить отдельные сюжетные композиции или, наоборот, объединить их в единое живописное пространство.</p>		
2	<p>Тема: Выполнение свободной копии фрагмента полихромной росписи с изображением полуфигуры человека</p>	<p>Отрабатываются и закрепляются навыки работы с известково-песчаным раствором и красочными материалами при создании сложного по рисунку полихромного изображения. Последовательность работы аналогична предыдущему заданию. Картон выполняется с тональной проработкой, с пробелами и движениями (все кистью), которые наносят в два-три приема.</p> <p>Особое внимание уделяется изучению последовательности и характера нанесения красочных слоев авторской живописи копируемого образца. Для этого сначала изучается литература по памятнику, фрагмент росписи которого предполагается копировать.</p>	20	-
3	<p>Тема: Копирование фрагмента полихромной росписи с изображением фигуры</p>	<p>Закрепляются навыки в копировании фигуративной стеной росписи. Большой по сравнению с другими заданиями размер планшета позволяет приблизиться к условиям работы на объекте по воссозданию утраченного участка росписи интерьера. Последовательность в работе</p>	30	-

		аналогична к предыдущему заданию.		
Итого:			68	-

4.7. Курсовые работы – не предусмотрены учебным планом.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Основой обучения и освоения курса «Технологии монументальной живописи» является практико-ориентированный подход, для которого характерно разумное сочетание фундаментального образования и профессионально-прикладной подготовки. Отсюда основными методами обучения являются:

1. *Информационная лекция* – студентам вводится и объясняется готовая информация, подлежащая осмыслению и запоминанию

2. *Объяснение* – это последовательное разъяснение сущности и значения понятий. Применяется при ознакомлении обучающихся с относительно сложными темами курса. Объяснение в перспективе широко используется на этапе подготовки к выполнению практических работ, когда ставятся конкретные задачи, объясняется порядок выполнения работы, акцентируется внимание на ключевых моментах задания.

3. *Беседа* – это разговор преподавателя со студентами. Характерной чертой этого метода является то, что преподаватель подводит к усвоению и пониманию новых знаний, пользуясь тщательно продуманной системой вопросов и опираясь на имеющиеся у студентов знания и практический опыт.

4. *Наблюдение* – это целенаправленное, непосредственное и организованное восприятие предметов. Это один из важных способов образования представлений и понятий в курсе «Технологии монументальной живописи».

5. *Творческое решение учебных задач* – определяется наличием поиска правильных и равноправных вариантов ответов решения задачи, конечным результатом которого должен являться оригинальный, индивидуально-личностный продукт.

6. *Работа с учебником и справочным материалом* — хорошо организованная и систематически проводимая является одним из решающих условий в приобретении прочных знаний и служит овладению навыков самостоятельной работы.

7. *Посещение выставок художественных произведений, встречи с художниками* – призваны повысить интерес студентов к изобразительному искусству, к созданию перспективно грамотных учебных и творческих работ.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Технологии монументальной живописи» осуществляется преподавателем в процессе проведения устных опросов, практических занятий и выполнения студентами индивидуальных заданий.

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- подготовка к практическим и лабораторным занятиям;
- выполнение заданий к самостоятельной работе;

Промежуточный контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме зачета.

Процедура проведения зачета:

1. Зачёт принимается по факту предоставленных студентам работ.
2. Студент может получить зачёт автоматически по итогам работы за семестр.

Зачетная работа учащихся должна содержать весь цикл знаний и наработок, полученных за семестр по изучению монументального искусства, уметь провести научный анализ и возможность применения знаний на практике в общеобразовательной, социокультурной и сфере изобразительной деятельности знания в области монументального искусства.

Система оценивания учебных достижений студентов, оценочные средства представлены в фонде оценочных средств к рабочей программе учебной дисциплине (приложении).

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания	

		выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	Е – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

А) основная литература:

1. Алферов, Л.Г. Технологии росписи: Дерево. Металл. Керамика. Ткани/ Л.Г. Алферов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 335 с.
2. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие для вузов/ Н.П. Бесчастнов, [и др.]. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 223 с.
3. Визер В.В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве/ В. В. Визер. –Спб.: Питер, 2006. – 191 с.
4. Волкодаева, И. Б. Монументально-декоративные виды искусств в дизайне средовых объектов. Монументальная живопись : монография / И. Б. Волкодаева. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-87055-929-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221570>

Б) дополнительная литература

1. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства: Учебное пособие для вузов/ Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1977. - 186 с.
2. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/32113>
3. Никодеми Г. Б. Рисунок. Акварель и темпера/ Г.Б. Никодеми; [пер. с итал. Л. Агаевой]. – М.: Эксмо, 2005. – 110 с.
4. Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебное пособие для вузов / Г.И. Панксов. – М.: Академия, 2007. – 143 с.
5. Сурина М.О. История образования и цветодидактики: история систем и методов обучения цвету / М.О. Сурина, [и др.]. – М.: МарТ, 2003. – 348 с.
6. Фейнберг, Л. Е. Секреты живописи старых мастеров : учебное пособие / Л. Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. — 368 с. — ISBN 978-5-507-52505-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/483632>.
7. Яковлева Н.А. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие для вузов/ Н.А. Яковлева, [и др.]; под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 549 с.

В) Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

2. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

3. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: <http://www.artprojekt.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины необходимы:

– наглядные пособия и учебная методическая литература, иллюстрации, фонотека, видеотека.

Для обеспечения дисциплины необходимы:

– специально оборудованные мастерские с наличием необходимых оборудования для изобразительной деятельности (мольберты, доски для демонстрации изображений, художественный реквизит)

– экран, интерактивная доска, видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор).

[illegible]