

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. Модорова –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

кафедра профессиональных дисциплин

РЕКОМЕНДОВАНО кафедрой,
протокол №9 от 12.03.2021
Зав. кафедрой
 Борисова В.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
КОМПОЗИЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ РОСПИСИ

Специальность: 54.05.02 Живопись

Квалификация: №4 - художник-живописец (церковно-историческая живопись)

Уровень высшего образования: специалитет

Факультет: декоративно-прикладного искусства

Форма обучения: очная

Курс:3

Семестры: 6

Форма контроля: зачет

Автор: доцент кафедры, кандидат искусствоведения,
член Союза художников России Н.Г. Кузнецов

Мстёра
2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	3
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы	3
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы	7
2.2. Тематический план дисциплины	8
2.3. Содержание дисциплины	9
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	11
3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	16
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине	19

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1014.

Дисциплина (модуль) Композиция церковной росписи относится к обязательной части программы Б1.0.25. изучается на 3 курсе.

Изучение данной дисциплины происходит параллельно во взаимосвязи с такими дисциплинами: Б1.О.11 Рисунок, Б.1.О.13 Пластическая анатомия, Б.1.О.16 Перспектива, Б.1.О.15 Цветоделение и Колористика, Б1.О.17 Техника живописи и технологии живописных материалов, Б1.О.26 Основы проектирования и макетирования

Дисциплина Композиция церковной росписи обеспечивает формирование следующих компетенций:

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)
Профессиональные компетенции, установленные организацией, и индикаторы их достижения (при наличии)		
Самоорганизация и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	ИДК.Б.УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
Профессиональная ориентация	ОПК-1. способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления	ИДК.С.ОПК-1.1. Использует выразительные средства изобразительного искусства для анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности.
Авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в социальной среде)	ОПК-2. Способен создавать авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	ИДК.С.ОПК-2.1. Проектирует авторские произведения в области церковно-исторической живописи

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)
Основы художественного производства	ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	ИДК.С.ОПК-3.1. Применяет художественные материалы, техники и технологии при создании произведений церковно-исторической живописи
Художественно-творческая деятельность.	ПК-8. Способен использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи, способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.	ИДК.С.ПК-8.1. Применяет принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи, при создании единого композиционного ансамбля росписи

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Дисциплина «Композиции церковной росписи» занимает ведущее место в ряду изучаемых дисциплин при подготовке художника-живописца по специализации церковно-историческая живопись в Высшей школе народного искусства. Художник, создающий свои произведения в области церковно-исторической живописи должен в совершенстве владеть практическими и теоретическими навыками и фундаментальными знаниями в области композиции церковной росписи.

Цель дисциплины – овладение основами композиционной церковной росписи через последовательное изучение закономерностей построения настенной росписи в христианском храме во взаимосвязи с внутренним пространством церкви.

Учебные задачи дисциплины:

- Изучение теории образа в православном искусстве.
- Изучение основных типов образа византийской архитектуры.
- Изучение закономерностей построения монументальной росписи.
- Освоение основными этапами развития монументальной живописи в Византийской архитектуры и Древнерусском искусстве.
- Определение взаимосвязи росписи с внутренним пространством храма

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются знания, умения и владения:

Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		знать	уметь	владеть
УК-6	ИДК.Б.УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста	Знать: – основы планирования и самоорганизации профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и	Уметь: – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; – планировать самостоятельную	Владеть: – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста

		требований рынка труда	деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития	
ОПК-1	ИДК.С.ОПК-1.1. Использует выразительные средства изобразительного искусства для анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности.	<i>Знать:</i> – особенности сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства; - методы креативного композиционного мышления	<i>Уметь:</i> – собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства; – применять методы креативного композиционного мышления	<i>Владеть:</i> – способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и креативностью композиционного мышления; методами креативного композиционного мышления
ОПК-2	ИДК.С.ОПК-2.1. Проектирует авторские произведения в области церковно-исторической живописи	<i>Знать:</i> - способы работы над авторскими произведениями, реализации проектной идеи изобразительными средствами и способами работы над авторскими произведениями	<i>Уметь:</i> – разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; анализировать варианты применения и синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения	<i>Владеть:</i> – навыками проектирования авторских произведений в области церковно-исторической живописи; навыками выполнения авторского проекта в материале
ОПК-3	ИДК.С.ОПК-3.1. Применяет художественные материалы, техники и технологии при создании произведений церковно-исторической	<i>Знать:</i> – свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах; основанные на творческом подходе к поставленным задачам принципы отбора художественных технологий	<i>Уметь:</i> – определять цели и методы отбора художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах; применять технологии и художественные материалы, определяемые творческим подходом к поставленным задачам	<i>Владеть:</i> – приемами анализа и обобщения информации о свойствах и технологиях художественных материалов; – навыками отбора технологий художественных материалов; навыками применения художественных материалов, техник и технологий, раскрывая их свойства и возможности
ПК-8	ИДК.С.ПК-8.1.	<i>Знать:</i>	<i>Уметь:</i>	<i>Владеть:</i>

	<p>Применяет принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи, при создании единого композиционного ансамбля росписи.</p>	<p>- стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи</p>	<p>- использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи</p>	<p>- способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи</p>
--	--	--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость											
	всего		в семестре (ах), часов									
	зач. ед.	часов	1	2	3	4	5	6				
Объем образовательной программы дисциплины, всего:	2	72							72			
в том числе:												
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), всего:	1,8	64							64			
в том числе:												
аудиторные лекции, лекции в формате онлайн												
практические занятия (ПЗ), семинары (С) аудиторные, семинары в формате онлайн	1,8	64							64			
Самостоятельная работа (СР), всего:	0,2	8							8			
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен):	зачет								зачет			

2.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Семестр	Всего часов по плану	в том числе по видам учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости; Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	из них				
				лекции	семинарские (практические занятия)	курсовая работа		
Раздел 1. Теоретические основы композиции церковной росписи.	6	4	4				зачет	
Тема 1.1 Теория Образа в православном искусстве.	6			2			зачет	
Тема 1.2 Художественное единство росписи и архитектуры.	6			2			зачет	
Раздел 2. Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50	6	68	68				просмотр, зачет	
Тема 2.1 Композиционные эскизы росписи.	6	18			18		просмотр, зачет	
Тема 2.2 Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.	6	50			42	8	просмотр, зачет	
Итого часов		72						

2.3. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)	Семестр	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретические основы композиции церковной росписи.				
Тема 1.1. Теория Образа в православном искусстве	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2	6	УК-6, ИДК.Б.УК-6.2. ОПК-1 ИДК.С.ОПК-1.1. ОПК-2 ИДК.С.ОПК-2.1. ОПК-3 ИДК.С.ОПК-3.1. ПК-8ИДК.С.ПК-8.1.
	Формирование теории образа во время иконоборческих споров VII – IX вв. (Федор Студит, Иоанн Домаскин) Особенности канона в византийском искусстве. Взаимосвязь монументальной росписи с архитектурой: масштабная, перспективная, догматическая. Иконографическая программа росписи крестово-купольного храма.			
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)			
	Не предусмотрено			
	Содержание самостоятельной работы обучающихся			
	Не предусмотрено			
Тема 1.2 Художественное единство росписи и архитектуры	Содержание учебного материала занятий лекционного типа	2	6	УК-6, ИДК.Б.УК-6.2. ОПК-1 ИДК.С.ОПК-1.1. ОПК-2 ИДК.С.ОПК-2.1. ОПК-3 ИДК.С.ОПК-3.1. ПК-8ИДК.С.ПК-8.1.
	Перспективные и неперспективные типы изображений в монументальной росписи. Закономерности использования аксонометрии и обратной перспективы при построении монументальной росписи. Особенности использование аксонометрии в росписях. Синтез различных перспективных систем в монументальном изображении. Крестово-купольный храм. Базилика. Влияние пространства храма на организацию росписи. Композиционное, иконографическое, технические. Различные виды колорита. Катакомбная, монументальная живопись, мозаика Константинополя и Равенны. Монументальная живопись Юстиниановской эпохи. Мозаики и фрески IX- XI вв. Эпоха Комнинов II. Монументальное искусство времен Палеологов XII-XIV вв. Древнерусская монументальная живопись до монгольского периода X-XII вв. Древнерусская монументальна живопись XIII - XVII вв.			
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)			
	Не предусмотрено			
	Содержание самостоятельной работы обучающихся			

Наименование разделов и тем дисциплины	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Трудоемкость (час.)	Семестр	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы
	Не предусмотрено			
Раздел 2. Проект монументальной росписи храма в масштабе 1:50				
Тема 2.1. Композиционные эскизы росписи	Содержание учебного материала занятий лекционного типа			УК-6, ИДК.Б.УК-6.2. ОПК-1 ИДК.С.ОПК-1.1. ОПК-2 ИДК.С.ОПК-2.1. ОПК-3 ИДК.С.ОПК-3.1.
	Не предусмотрено			
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)			
	Композиция настенной росписи в заданном масштабе. Определение иконографии росписи. Композиция сюжетов росписи в развертке стены.	18	6	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся			
	Иконографические зарисовки к композициям росписи. Студент самостоятельно выполняет иконографические зарисовки: фигур Святых, деталей архитектуры, пейзажа. Иконографические зарисовки выполняются в стилистике определенной в эскизах росписи форматом А-4. Задание: Выполнить иконографические зарисовки (4 зарисовки). Формат: А-5 Материалы: бумага, карандаш, темпера.	8		
Тема 2.2. Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.	Содержание учебного материала занятий лекционного типа			ПК-8ИДК.С.ПК-8.1.
	Не предусмотрено			
	Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия)			
	Выполнить рисунок композиции росписи в масштабе 1:50. Построить колорит в проекте росписи масштаб 1:50. Раскрытие проекта росписи цветом. Моделировка цветом деталей композиции. Материалы: бумага, карандаш, темпера. Формат: 60x80.	42	6	
	Содержание самостоятельной работы обучающихся			
	Не предусмотрено			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Для реализации программы дисциплины библиотечный фонд ВШНИ имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:

Основная литература

Кузнецов Н.Г. Композиция церковной росписи: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Н.Г. Кузнецов. – СПб.: ВШНИ, 2017. – 46 с.

Дополнительная литература

1. Колпакова Г.С. Искусств Византии ранний и средний период. СПб: Азбука-классика, 2005. – 528 с.: ил.
2. Салько Н.Б. Живопись древней Руси XI- начала XIII века : Мозаики. Фрески. Иконы / Салько Наталия Борисовна ; Н.Б. Салько. - : Художник РСФСР, 1982. - 307 с. 1 экз.
3. Дионисий "живописец пресловущий" к 500- летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря : Выставка произв. древнерусск. иск. XV- XVI веков из собр. музеев и библиотек России / Гос. третьяковская галерея. - : Сев.паломник, 2002. - 303 с. 1 экз.
4. Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х т. Т.1. Доисторический период. Египет. Передняя Азия, Эллада. Рим. Древнехристианская эпоха. Арабы. Зодчество на Западе : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 480 с. 1 экз.
5. Гнедич П. П. История искусств.Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х тт. Т.2. Италия в эпоху Возрождения. Нидерланды, Испания. Германия, Позднейшие стадии западного искусства : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 576 с. : 1 экз.
6. Гнедич П. П. История искусств. Зодчество, Живопись. Ваяние. В 3-х тт. Т.3. Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Русское искусство : / Гнедич Петр Петрович ; П.П.Гнедич. - М : ОЛМА-ПРЕСС, 6400. - 640 с. 1 экз.

Список авторских методических разработок:

1. Кузнецов Н. Г. Иконография: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Высшая школа народных искусств (академия), Н. Г. Кузнецов. – Санкт – Петербург : ВШНИ, 2018. – 65 с. - ISBN 978- 5-906697-86-8.
2. Кузнецов Н. Г. Техника живописи и технология живописных материалов: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковноисторическая живопись) / Высшая школа народных искусств (академия), – Санкт – Петербург : ВШНИ, 2019 с. – 62 с. – ISBN 978-5-907193-29-1.
3. Уткин А. Л. Перспектива: учебное пособие студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (специализация – церковно-историческая живопись) / Высшая школа народных искусств (академия), А. Л. Уткин – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 68 с. - ISBN 978-5- 907193-34-5.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://treyakovgallery.ru>
2. <http://wikipedia.ru>
3. <http://bibliotekar.ru>
4. <http://smallbay.ru>
5. <http://classical-painting.ru>

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Освоение дисциплины проводится в виде лекций (теоретическая часть) и практических занятий.

Лекции делятся на следующие виды:

вводная (определение основных вопросов, структурный обзор, обозначение основных направлений);

обзорная (лекция высокого уровня систематизации и обобщения материала);

итоговая (делаются выводы, выделяется главное, обозначаются перспективы использования полученной информации, знаний).

Практические занятия проводятся в форме симуляции и мастер-класса.

Симуляция – это организация работы в «фиктивных, имитирующих реальные» ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии;

Мастер-класс – это форма организации обучающего или демонстрационного занятия.

По преследуемым мастер-классом целям различают два основных вида мастер-классов:

обучающий, где основной целью обучения является овладение обучаемым лицом изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями);

демонстрационный, где основной целью занятия является демонстрация идей, возможностей или достижений в обозначенной сфере обучаемому лицу.

При освоении дисциплины обучающийся должен получить теоретические знания и овладеть умениями и навыками композиции церковной росписи по следующим разделам и темам:

Раздел 1 Теоретические основы композиции церковной росписи.

Тема 1.1 Теория Образа в православном искусстве.

Вводная, обзорная лекция: формирование теории образа во время иконоборческих споров VII – IX вв. (Федор Студит, Иоанн Домаскин) Особенности канона в византийском искусстве. Взаимосвязь монументальной росписи с архитектурой: масштабная, перспективная, догматическая. Иконографическая программа росписи крестово-купольного храма.

Тема 2.1 Художественное единство росписи и архитектуры.

Вводная, обзорная лекция: перспективные и неперспективные типы изображений в монументальной росписи. Закономерности использования аксонометрии и обратной перспективы при построении монументальной росписи. Особенности использование аксонометрии в росписях. Синтез различных перспективных систем в монументальном изображении. Крестово-купольный храм. Базилика. Влияние пространства храма на организацию росписи. Композиционное, иконографическое, технические. Различные виды колорита.

Катакомбная, монументальная живопись, мозаика Константинополя и Равенны. Монументальная живопись Юстиниановской эпохи. Мозаики и фрески IX- XI вв. Эпоха Комнинов XII. Монументальное искусство времен Палеологов XII-XIV вв. Древнерусская монументальная живопись до монгольского периода X-XII вв. Древнерусская монументальная живопись XIII - XVII вв.

Раздел 2. Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50

Тема 2.1 Композиционные эскизы росписи.

Обучающийся работу над проектом росписи начинает с определения иконографии росписи. Для этого необходимо представлять масштаб и объем храма, для которого планируется монументальная роспись. Объем и характер внутреннего пространства определяется по архитектурным чертежам храм, архитектурным разрезам, разверткам стен и плану. Стилистика росписи будет зависеть от архитектурных форм храма. Например, если храм построен в традициях древнерусской архитектуры, то и роспись будет логично выполнить в традициях древнерусской монументальной живописи, тем самым достигается художественное единство росписи и архитектуры. После определения стилистики росписи, выбираются композиции, которые будут располагаться на стенах храма. При составлении иконографической программы фресок в роспись обязательно включаются основные догматические композиции: в куполе храма «Христос Пантократор» или композиция «Вознесение Господне», в конхе алтаря «Богородица Оранта» или изображение тронной Богородицы. В канонической фресковой живописи необходимо отразить символическое деление росписи на три зоны. Верхняя небесная зона отводится изображению горнего невидимого мира, во второй зоне изображаются композиции, Христологического цикла которые становятся связующим компонентом с третьей нижней «земной» зоной. В нижней зоне изображаются одиночные фигуры святых, воинов, монахов и мучеников. Одной из важных задач на начальном этапе проектирования росписи является достижения гармоничной композиционной связи между архитектурой и настенной росписью. Необходимо использовать единый арсенал живописных, композиционных и декоративных приемов при строго рассчитанных масштабных соотношениях. Масштаб играет важнейшую роль для практического воплощения теории Святого Образа в пространстве храма. Композиции верхней зоны росписи выполняются в наиболее крупном масштабе. Тем самым подчеркивается иерархическая значимость Святых образов в верхней зоне росписи. Изображения в куполе, парусах, сводах арок и конхе апсиды воспринимаются зрителем без перспективных сокращений и искажений. В среднем регистре изображения исполняются в меньшем масштабе, что продиктовано более повествовательным характером композиций «Христологического» и «Богородичного» циклов. В самом нижнем регистре в композициях используется самый небольшой масштаб. Изображения отдельных святых приближаются к масштабу человеческой фигуры и носят иконный характер.

Задание: Выполнить композиционные эскизы росписи (два варианта).

Формат: А-4

Материалы: бумага, карандаш, темпера.

Иконографические зарисовки к композициям росписи.

После выполнения эскизов росписи обучающийся выполняет иконографические зарисовки: фигур Святых, деталей архитектуры, пейзажа.

Иконографические зарисовки выполняются в стилистике определенной в эскизах росписи форматом А-4.

Задание: Выполнить иконографические зарисовки (3 зарисовки).

Формат: А-5

Материалы: бумага, карандаш, темпера.

Тема 2.2 Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.

Для решения начальных композиционных задач по проектированию монументальной росписи выбирается архитектурный разрез храма с видом на восточную стену в масштабе 1:50. В начале, обучающимся исполняется графический рисунок проекта росписи, в котором отражается иконографическая, ритмическая и пластическая особенность фресковых композиций. При выполнении рисунка учитываются масштабные взаимосвязи архитектуры и фресок. После завершения графического рисунка создаются основные цветовые колера, которыми будет выполняться проект росписи. В состав живописной палитры войдут колера охры светлой, глауконита, рефти, охры красной, кобальта синего, пурпура, санкиря и белила.

Работа цветом начинается с раскрытия формата охрой светлой и рефтью. С начала вся плоскость проекта покрывается тонким слоем охры светлой. Затем более плотно прописываются охрой светлой участки, которые в завершеном варианте должны быть выполнены светлой охрой. После этого в цветовое решение вводится колер рефти. Рефть имеет более плотную тональность. Рефтью уточняются силуэты изображаемых элементов композиции. Рефть как правило служит подкладкой под голубой колер на фонах и одеждах фигур. Затем в соответствии с композиционным замыслом и символическим значением цвета в проекте используются зеленые, красные и белые цвета палитры. На завершающем этапе на участки где была нанесена рефть, тональность покрывается тонким слоем голубого колера. Надо учитывать тональность голубых и синих колеров, которая должна совпадать с тоном рефти, или быть более светлой тонально. Нанося синий колер на рефть, достигается тонкое и гармоничное звучание синего цвета в колорите росписи. В конце работы над эскизом обращается внимание на силуэты элементов композиции: горки, архитектура и фигуры. Силуэт имеет первостепенное значение в монументальной живописи, так как человеческий глаз в первую очередь воспринимает характер изображаемой формы по силуэту. В монументальной живописи силуэт изображаемых фигур и предметов должен стремиться к простым и ясным геометрическим фигурам: круг, квадрат, треугольник. Тем самым будет донесен до зрителя истинный характер и символическое значение изображаемых предметов.

Монументальная живопись в древнерусских и византийских храмах велась с использованием палитры заранее приготовленных колеров, что придавало живописную и художественную цельность фресковым ансамблям. Поэтому проектирование настенной живописи изначально должно проходить с использованием палитры колеров.

Задание: Выполнить проект настенной росписи в заданном масштабе.

1. Выполнить рисунок композиции росписи в масштабе 1: 50
2. Построить колорит в проекте росписи масштаб 1:50
3. Выполнить моделировку деталей композиции.

Формат: 60x40

Материалы: бумага, карандаш, темпера.

Реализация программы дисциплины предполагает наличие:

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Часовня, учебная аудитория, иконописная мастерская №205 для проведения практических занятий, промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся.	Перечень основного оборудования: столы, стулья, полка, лампы настольные. Мольберт. Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения лекционных и практических занятий.	

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекций, семинаров и практических занятий. Лекции проводятся в форме проблемного и эвристического изложения и тематических дискуссий. Практические занятия проводятся в форме выполнения живописного этюда с натуры. На занятиях используются интерактивные формы и методы их проведения: дискуссия, дебаты, проблемное обсуждение и презентации.

При реализации программы дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Наименование разделов и тем дисциплины	Вид занятия	Формы и методы интерактивного обучения	Кол-во часов
Раздел 1. Теоретические основы композиции церковной росписи.			
Тема 1.1 Теория Образа в православном искусстве.	лекция	Лекции (вводная, обзорная, итоговая) / практическое занятие	2
Тема 1.2 Художественное единство росписи и архитектуры.	лекция	Лекции (вводная, обзорная, итоговая) / практическое занятие	2
Раздел 2. Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50			
Тема 2.1 Композиционные эскизы росписи.	Лекция / практическое занятие	Лекции (вводная, обзорная, итоговая) / практическое занятие	26
Тема 2.2 Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.	Лекция / практическое занятие	Лекции (вводная, обзорная, итоговая) / практическое занятие	42

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации.

Контроль и оценка качества освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий лекционного и семинарского типа, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Код компетенции	Код индикатора достижения компетенции (ИДК)	Формы и методы контроля и оценки	Критерии оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет)
УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-8	ИДК.Б.УК-6.2. ИДК.С.ОПК-1.1. ИДК.С.ОПК-2.1. ИДК.С.ОПК-3.1. ИДК.С.ПК-8.1.	Оценка в рамках текущего контроля: результатов работы на практических занятиях	<p>Критерии оценки текущего контроля, просмотра</p> <p>Зачет 41-100 баллов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Представленные студентом учебные работы на зачет, аккуратно оформлены. Работы, представленные на зачет подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). • Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. • Скомпоновано изображение проекта росписи в заданном формате. • Композиционно уравновешены верхняя и нижняя часть изображения росписи. • При построении определены пропорции и характер фигур, архитектуры, предметов в проекте росписи. • Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). - На практике в живописи композиции демонстрируется понимание локального цвета. • Переданы тональные отношения в живописи проекта росписи. - Достигнуто цельное восприятие работы. <p>Не зачет</p> <p>0 – 40 баллов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Представленные студентом учебные работы на зачет, не оформлены. Работы, представленные на зачет не подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат).

Код компетенции	Код индикатора достижения компетенции (ИДК)	Формы и методы контроля и оценки	Критерии оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет)
			<ul style="list-style-type: none"> · Формат работ не соответствует заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. · Не скомпоновано изображение проекта росписи в заданном формате. · В композиции не уравновешены верхняя и нижняя часть изображения росписи. · При построении не определены пропорции и характер фигур, архитектуры, предметов в проекте росписи. · Цветовые отношения не переданы с использованием тёплых и холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). - На практике в живописи композиции не демонстрируется понимание локального цвета. · Не переданы тональные отношения в живописи проекта росписи. - Не достигнуто цельное восприятие работы.
УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-8	ИДК.Б.УК-6.2. ИДК.С.ОПК-1.1. ИДК.С.ОПК-2.1. ИДК.С.ОПК-3.1. ИДК.С.ПК-8.1.	Оценка в рамках промежуточной аттестации в форме зачета	Критерии оценки текущего контроля, просмотра Зачет 41-100 баллов <ul style="list-style-type: none"> - Представленные студентом учебные работы на текущий просмотр, аккуратно оформлены. Работы, представленные на зачет подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). · Формат работ должен соответствовать заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. · Скомпоновано изображение проекта росписи в заданном формате. · Композиционно уравновешены верхняя и нижняя часть изображения росписи. · При построении определены пропорции и характер фигур, архитектуры, предметов в проекте росписи. · Цветовые отношения переданы с использованием тёплых и холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). - На практике в живописи композиции демонстрируется понимание локального цвета. · Переданы тональные отношения в живописи проекта росписи. - Достигнуто цельное восприятие работы. Не зачет 0 – 40 баллов <ul style="list-style-type: none"> - Представленные студентом учебные работы на текущий просмотр, не оформлены. Работы, представленные на зачет не подписаны в определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат). · Формат работ не соответствует заявленному формату в рабочей программе дисциплины и календарно-тематическом плане. · Не скомпоновано изображение проекта росписи в заданном формате. · В композиции не уравновешены верхняя и нижняя часть изображения росписи.

Код компетенции	Код индикатора достижения компетенции (ИДК)	Формы и методы контроля и оценки	Критерии оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет)
			<ul style="list-style-type: none"> · При построении не определены пропорции и характер фигур, архитектуры, предметов в проекте росписи. · Цветовые отношения не переданы с использованием тёплых и холодных красок (понятие тепло-холодности в живописи). - На практике в живописи композиции не демонстрируется понимание локального цвета. · Не переданы тональные отношения в живописи проекта росписи. - Не достигнуто цельное восприятие работы.

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине Фонды оценочных средств

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
<p>Раздел 1. Теоретические основы композиции церковной росписи.</p> <p>Тема 1.1 Теория Образа в православном искусстве.</p> <p>Тема 1.2 Художественное единство росписи и архитектуры.</p>	УК-6, ИДК.Б.УК-6.2.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования и самоорганизации профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 	Аудиторная лекция, лекция в формате онлайн: лекция вводная, информационная, визуальная	Вопросы к зачету	<p>- пороговый 0-40 Не знает основы планирования и самоорганизации профессиональной траектории в области церковной росписи.</p> <p>- стандартный 41-70 Знает основы планирования и самоорганизации профессиональной траектории в области церковной росписи с</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
		<ul style="list-style-type: none"> – планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста 			<p>учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда</p> <p>- продвинутый 71-85</p> <p>Расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;</p> <ul style="list-style-type: none"> – планируют самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач в области церковной росписи; – подвергает критическому анализу проделанную работу; – находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития <p>- высокий 86-100</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
					<p>навыками выявления стимулов для саморазвития в области церковной росписи;</p> <p>– навыками определения реалистических целей профессионального роста</p>
	<p>ОПК-1, ИДК.С.ОПК-1.1.</p>	<p>Знать: – особенности сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства; - методы креативного композиционного мышления</p> <p>Уметь: – собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства; – применять методы креативного композиционного мышления</p> <p>Владеть: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и</p>		<p>Вопросы к зачету</p>	<p>- пороговый 0-40 Не знает особенности сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности</p> <p>- стандартный 41-70 Знает особенности сбора, анализа, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства; - методы креативного композиционного мышления в области церковной росписи.</p> <p>- продвинутый 71-85</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
		<p>фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и креативностью композиционного мышления; методами креативного композиционного мышления</p>			<p>Умеет собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства;</p> <p>– применять методы креативного композиционного мышления в области церковной росписи</p> <p>- высокий 86-100</p> <p>Владеет способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства и креативностью композиционного мышления в области церковной росписи;</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
					методами креативного композиционного мышления в области церковной росписи.
	ОПК-2, ИДК.С.ОПК-2.1.	<p>Знать: - способы работы над авторскими произведениями, реализации проектной идеи изобразительными средствами и способами работы над авторскими произведениями</p> <p>Уметь: – разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи; анализировать варианты применения и синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения</p> <p>Владеть: – навыками проектирования авторских произведений в области церковно-исторической живописи; навыками выполнения авторского проекта в материале</p>		Вопросы к зачету	<p>- пороговый 0-40 Не знает способы работы над авторскими произведениями, пути реализации проектной идеи изобразительными средствами и способами работы над авторскими произведениями в области композиции церковной росписи.</p> <p>- стандартный 41-70 Знает способы работы над авторскими произведениями, реализации проектной идеи изобразительными средствами и способами работы над авторскими произведениями в области композиции церковной росписи</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
					<p>- продвинутый 71-85 Умеет разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению художественной задачи в области церковной росписи; анализировать варианты применения и синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения</p> <p>- высокий 86-100 Владеет навыками проектирования авторских произведений в области церковно-исторической живописи; навыками выполнения авторского проекта в материале</p>
	ОПК-3, ИДК.С.ОПК-3.1.	Знать: – свойства и возможности художественных материалов, техник и		Вопросы к зачету	- пороговый 0-40 Не знает свойства и возможности художественных

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
		<p>технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;</p> <p>основанные на творческом подходе к поставленным задачам принципы отбора художественных технологий</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – определять цели и методы отбора художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах; <p>применять технологии и художественные материалы, определяемые творческим подходом к поставленным задачам</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами анализа и обобщения информации о свойствах и технологиях художественных материалов; – навыками отбора технологий художественных материалов; навыками применения художественных материалов, техник и технологий, раскрывая их свойства и возможности 			<p>материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;</p> <p>- стандартный 41-70</p> <p>Знает свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в церковной росписи; основанные на творческом подходе к поставленным задачам принципы отбора художественных технологий для композиции церковной росписи</p> <p>продвинутый 71-85</p> <p>Умеет определять цели и методы отбора художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
					<p>применять технологии и художественные материалы, определяемые творческим подходом к поставленным задачам в области церковной росписи.</p> <p>- высокий 86-100</p> <p>Владеет приемами анализа и обобщения информации о свойствах и технологиях художественных материалов;</p> <p>– навыками отбора технологий художественных материалов;</p> <p>навыками применения художественных материалов, техник и технологий, раскрывая их свойства и возможности</p>
Раздел 2. Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50	ПК-8, ИДК.С.ПК-8.1.	<p>Знать:</p> <p>- стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного</p>	<p>Лекция вводная, обзорная, итоговая</p> <p>Практическое занятие</p>	Проект росписи,	<p>- пороговый 0-40</p> <p>Не знает стили монументальной росписи, принципы</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
<p>Тема 2.1 Композиционные эскизы росписи. Тема 2.2 Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.</p>		<p>пространства и монументальной живописи Уметь: - использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи Владеть: - способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи</p>			<p>взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи - стандартный 41-70 Знает стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи - продвинутый 71-85 Умеет использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи - высокий 86-100 Владеет способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном</p>

Наименование разделов и тем дисциплины	Коды компетенций и индикаторов достижения, формированию которых способствует элемент программы	Результаты обучения (знать, уметь, владеть)	Технология формирования (вид занятия)	Оценочное средство	б-рейтинговая шкала
					пространстве средствами монументальной живописи

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы дисциплины:

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету.

Примерные вопросы к зачету:

По каждому вопросу дать развёрнутый ответ.

- 1) Как связано формирование христологического догмата с монументальной росписью?
- 2) В каком веке сформировался канон в Византийском искусстве?
- 3) По каким принципам определяется взаимосвязь теории образа с внутренним пространством храма?
- 4) Перечислите основные композиции в структуре монументальной росписи восточно-христианского храма.
- 5) Приведите примеры использования аксонометрии, обратной и прямой перспективы в храмовой монументальной живописи.
- 6) Назовите основные типы восточно-христианского храма.
- 7) Как связано пространство храма с колоритом монументальной росписи?
- 8) В чём особенность влияния света на монументальную роспись?

Выполненное заданий к зачету

Завершенный проект росписи. Масштаб 1:50