

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет дизайна и изобразительных искусств
Кафедра академического рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой АРиЖ
Калашникова Е.А.
20.05.2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.В.ДВ.03.01 МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ
ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

Специальность – 54.05.02 – Живопись

Специализация – Художник – живописец (станковая живопись)

Квалификация - Художник – живописец

Форма обучения – очная

Год начала обучения - 2025

**Краснодар
2025**

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Монументально-декоративное искусство и художественное проектирование». Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» обучающимся очной формы обучения по специальности 54.05.02 - Живопись в 5-7 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 года, приказ №1014 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Член РАХ, Заслуженный художник Российской Федерации, член СХ России, профессор, член Петровской академии наук, профессор каф. МДСИ

А.А. Покровский

Член кор. РАХ, член СХ России, член ТСХ Кубани, Народный художник России

В.В. Коробейников

Составитель:

Ю.С. Митягина, преподаватель каф. АРиЖ

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры академического рисунка и живописи «20» мая 2025 г., протокол №11.

Рабочая программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Монументально-декоративное искусство и художественное проектирование одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «25» июня 2025 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций
4. Структура и содержание дисциплины:
 - 4.1. Структура дисциплины
 - 4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
5. Образовательные технологии
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
 - 6.1. Контроль освоения дисциплины
 - 6.2. Фонд оценочных средств
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
 - 7.3. Периодические издания
 - 7.4. Интернет-ресурсы
 - 7.5. Методические указания и материалы по видам занятий
 - 7.6. Программное обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Монументально-декоративное искусство и художественное проектирование»:

- овладение знаниями по основам монументально-декоративного искусства;
- формирование и развитие умений и навыков, творческого подхода к произведениям монументально-декоративного искусства;
- формирование у студентов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.02 - Живопись.

Задачи:

- дать представление об основах монументально-декоративного искусства, как самостоятельном виде художественной деятельности в системе пространственно-пластических искусств;
- дать представление об основных этапах развития монументально-декоративного искусства, выявить особенности их исторического развития;
- познакомить с лучшими произведениями монументально-декоративного искусства предложив варианты их углубленного профессионального анализа;
- дать представление о процессе исторического развития, согласно классификации по функциям и материалам;
- дать понимание основ стилевой эволюции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Обуславливает принципы, содержание и технологии учебной работы (включая особо самостоятельную работу студентов), направленной на достижение студентом всей совокупности компетентно-ориентированных ожидаемых результатов образования по ОПОП ВО.

Для успешного обучения студенту понадобятся знания в области таких дисциплин как «Рисунок», «Пластическая анатомия», «Живопись», «Цветоведение и колористика», «История изобразительного искусства».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки,	- необходимые приемы художественного решения и взаимосвязь будущего произведения с архитектурной средой	- соединить художественную и содержательные части в одну единую композицию с целью создания цельного образа - исполнить эскизные варианты будущего произведения в сочетании с будущей архитектурной средой	- техническими приемами и умением распоряжаться палитрой материалов при выполнении заданий от заказчика - навыками исполнителя задуманного произведения в материале: росписи, фреске, мозаике, рельефе, витраже,

полученные в процессе обучения			сграффито и т.д
ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	-имеет представление о материалах, технике и процессе создания произведений монументальной живописи.	-применить технику создания произведений монументальной живописи.	-информацией о современных материалах монументальной живописи, навыком выполнения произведений монументально-декоративной живописи в материале с учетом технологических особенностей
ПК-3Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах	-Знает законы композиции, техники и технологии монументально-декоративного искусства	-имеет навыки работы в различных техниках монументального искусства (витраж, роспись, мозаика, сграффито, энкаустика)	-способностью создавать произведения на высоком художественном уровне, на основе приобретенных знаний, умений, навыков в области художественных материалов, техник и технологий применяемых в монументально-декоративном искусстве

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах/з.е)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1.	Понятие монументально-декоративного искусства.	5	4	52	0	52	Просмотр Зачет
2.	Современные направления монументального искусства в формировании среды.	6	0	64	0	44	Просмотр Зачет

3.	Монументально-декоративное искусство России.	7	0	64	0	26	Просмотр Экзамен 18
	ИТОГО		4	180	0	122	18

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
5 семестр			
Раздел 1. Понятие монументально-декоративное искусства			
Тема 1.1. Монументально - декоративное искусство, как синтез пространства и формы.	<u>Лекции:</u> Монументально - декоративное искусство, как синтез пространства и формы. Роль и значение монументально-декоративного искусства в формировании гармоничной среды	2	ОПК-2 ОПК-3 ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Виды и основные свойства стенописи (фреска, сграффито). Особенности взаимодействия с пространственной ситуацией. Монументальное искусство Древней Греции и Рима. <u>Эскиз в любой технике из данных тем.</u>	26	
	<u>Индивидуальные занятия</u>	0	
	<u>Самостоятельная работа:</u> закрепить полученные на практическом занятии результаты работы, выполнив аналогичное задание.	26	
Тема 1.2. Монументальное искусство связь с архитектурой.	<u>Лекции:</u> Связь с архитектурой. Особенности взаимодействия с пространственной ситуацией	2	ОПК-2 ОПК-3 ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Художественная керамика и стекло. Монументальная мозаика Витраж: истоки возникновения. Витраж и пространство. <u>Эскиз в любой технике из данных тем.</u>	26	
	<u>Индивидуальные занятия</u>	0	
	<u>Самостоятельная работа:</u> закрепить полученные на практическом занятии результаты работы, выполнив аналогичное задание.	26	

	контроль		зачет
	итого за семестр	108	
6 семестр			
Раздел 2.Современные направления монументального искусства в формировании среды.			
Тема 2.1. Монументально-декоративное искусство России. Связь времен.	<u>Лекции:</u>	0	ОПК-2 ОПК-3 ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Русское жилище, петровское барокко, 19 век Монументально-декоративное искусство России в советский период (20-е годы, довоенный период, 50-е, 80-е годы), современность. Выполнить копию фрагмента композиции по теме.	32	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	0	
	<u>Самостоятельная работа:</u> закрепить полученные на практическом занятии результаты работы, выполнив аналогичное задание.	22	
Тема 2.2. Современное монументальнодекоративное искусство: Западной Европы.	<u>Лекции:</u>	0	ОПК-2 ОПК-3 ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Монументально-декоративное искусство в современной Латинской Америке. Современные не традиционные материалы монументально-декоративных решений. Выполнить копию фрагмента композиции по теме.	32	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	0	
	<u>Самостоятельная работа:</u> закрепить полученные на практическом занятии результаты работы, выполнив аналогичное задание.	22	
	контроль		зачет
	Итого за семестр	108	
7семестр			
Раздел 3.Монументально-декоративное искусство России в советский период (20-е годы, довоенный период, 50-е, 80-е годы), современность.			
Тема 3.1. Современные монументально-декоративные решения в городе	<u>Лекции:</u>	0	ОПК-2 ОПК-3 ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Монументально-декоративные решения Краснодара – их роль и значение в формировании среды города. Наброски архитектуры города, выполнить копию фрагмента	32	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>		

	<u>Самостоятельная работа:</u> закрепить полученные на практическом занятии результаты работы, выполнив аналогичное задание.	12	
Тема 3.2. Средообразующие возможности монументально-декоративного искусства.	<u>Лекции:</u>	0	ОПК-2 ОПК-3 ПК-3
	<u>Практические занятия (семинары):</u> Градостроительная функция скульптуры. Монументальный рельеф. Выполнить в материале.	32	
	<u>Индивидуальные занятия:</u>	0	
	<u>Самостоятельная работа:</u> закрепить полученные на практическом занятии результаты работы, выполнив аналогичное задание.	14	
контроль		18	экзамен
Итого за семестр		108	
ВСЕГО:		324	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 54.05.02 – Живопись реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В рамках учебных курсов рекомендуется предусматривать встречи с представителями российских и зарубежных деятелями искусства, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в области искусства.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий по специальности 54.05.02 – Живопись.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- просмотр учебно-творческих работ

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- просмотр учебно-творческих работ

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта — 5,6 сем., экзамена 7 сем.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено).

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля (не предусмотрено).

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций (не предусмотрено).

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине (не предусмотрено, проходит в форме просмотра).

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено, проходит в форме просмотра).

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (если предусмотрено).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2008. - 239 с. : ил. (10 экз)

2. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика: [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - 3-е изд., испр. и доп. - Спб. : Лань: Планета музыки, 2014. - 103 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1642-4 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

3. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Текст] : учеб. пособие [гриф УМО] / Е. В. Омеляненко. - Изд. 4-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учеб. для вузов. Специальная лит.) (35 экз)

4. Зорин, Л.Н. Рисунок: [гриф УМО] / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 98 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1477-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-085-6 (Изд-во "Планета музыки") (5 экз)

5. Куликов, В.А. Живопись маслом. Пейзаж [Текст] : учеб. пособие / В. А. Куликов. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2013. - 25 с. : ил. (3 экз)

7.2. Дополнительная литература

1. Шуази, О. История архитектуры = Histoire de L'Architecture. Т.1 / О. Шуази ; Под общ.ред. А.А.Сидорова; Пер.с фр., доп. и коммент. В.Д.Блаватского, Б.П.Денике, В.В.Павлова, А.С.Стрелкова. - 3-е изд. - М. : В. Шевчук, 2002. - 592 с. (4 экз)

2. Шуази, О. История архитектуры = Histoire de L'Architecture. Т.2 / О. Шуази ; Под общ.ред. Ю.К.Милонова, А.А.Сидорова; Пер.с фр. Е.Г.Денисовой. - 3-е изд. - М. : В. Шевчук, 2002. - 708 с. (4 экз)

3. Соловьев, Н.К. История интерьера : Древний мир. Средние века: учеб. / Н. К. Соловьев. - 3-е изд., испр. - М. : Изд-во "В. Шевчук", 2007. - 384 с. : ил. (2 экз)

4. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Гольбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. (2 экз)

5. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. - Москва : Прогресс, 1974. - 392 с. (1 экз)

6. Кузнецова Э.В. Искусство силуэта. – Л.1970 (1 экз)

7. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках. – М.1961 (1 экз)

8. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 190 с. : ил. (5 экз)

9. Баммес, Г. Образ человека [Текст] : учебник / Г. Баммес. - СПб. : Дитон, 2011. - 507 с. (5 экз)

10. Стармер, А. Цвет : энциклопедия: Советы по цветовому оформлению интерьера вашего дома / А. Стармер; пер. с англ. Е.Г. Лейтес, И.А. Лейтес. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. (2 экз)

11. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1998. - 271 с. : ил. (1 экз)
12. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков ; [гриф УМО]. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2010. - 128 с. (5 экз)
13. Иттен, И. Искусство цвета = Kunst der Farbe : Пер. с нем. / И. Иттен ; И.Иттен; Предисл. Л.Монаховой. - 2-е изд. - М. : Д.Аронов, 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2 (3 экз)
14. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 (2 экз)
15. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Академия, 2008 (12 экз)

7.3. Периодические издания

- «Художник»

7.4. Интернет-ресурсы

- <http://www.paintingart.ru> Искусство живописи. Уроки цвета и композиции в живописи.
- <http://www.art-helicon.ru/indexr.htm> коллекция произведений современных российских и советских художников.
- <http://www.artbaltica.com/lessons1.php> Уроки живописи
- http://rosdesign.com/design/graf_tehofdesign.htm графические и живописные технологии.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Успешное владение дисциплиной «Основы монументально-декоративного искусства», предусмотренной учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. На что следует обращать внимание преподавателю в первую очередь:

1. Стремиться к тому, чтобы пройденный материал был твёрдо усвоен учащимися и практически закреплён, чтобы понимание и знание несколько опережало умение, но чтобы между ними не возникало большого разрыва.

2. Следует добиваться в учебных работах как можно более точной передачи, с завершённой детальной проработкой формы.

3. Подчинить все детали целому - задача, которая никогда не должна уходить из поля нашего зрения.

4. Желательно, чтобы в процессе выполнения работы учащийся мог объяснить педагогу, почему и как он решил выполнить то или иное место в ней. Он должен уметь пояснить логику своих действий, опираясь на знания структуры предмета изображения и на законы построения формы в пространстве.

5. Когда постановка хорошо продумана, когда в ней ясна художественно-пластическая задача, когда постановка красива, как правило учащиеся делают хорошие работы.

Студенту необходимо:

1. Ознакомиться с заданием, количеством времени, выделенным для его исполнения.

2. Выслушать указания к работе, сделанные педагогом:

- анализ аналогов работ
- учебники, учебно-методические пособия
- монографии, сборники статей

Самостоятельная работа по живописи опирается на приобретённые умения и навыки сделанных работ под непосредственным руководством педагога.

7.6. Программное обеспечение

При проведении занятий используется ПК со стандартным установленным программным обеспечением для показа слайдов, программы для просмотра видеоматериалов.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- методические указания и материалы преподавателя;
- оборудование для мастерской-класса;
- дискеты с носителем учебной программы и раздаточным материалом;
- учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
на 2025 – 2026 уч. год**

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1. Исправлены технические ошибки
 2. Уточнены формулировки.
-

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры Академического рисунка и живописи

Протокол № 11 от « 20 » мая 2025 г.

Заведующий кафедрой АРИЖ/		Калашникова Е.А./	20.05.2025г.
наименование кафедры	Подпись	Фамилия И. О.	Дата