

60к

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
«*21*» *апр* 2016 г.

Монументальное искусство

Программа учебной дисциплины
Направление 54.05.05 «Живопись и изящные искусства»
Специальность «Живопись и изящные искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«__» _____ 201__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ «__» _____ 201__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «__» _____ 201__ г., протокол № __

Председатель учёного совета _____ «__» _____ 201__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«__» _____ 201__ г., протокол № __

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Антоненко Мария Юрьевна, старший преподаватель кафедры живописи, графики и графического дизайна.

Программа дисциплины «Монументальное искусство» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2016 г. № 1159) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.05 «Живопись и изящные искусства» (специальность «Живопись и изящные искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Обучение студентов монументальному искусству.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Монументальное искусство» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Монументальное искусство» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Декоративно-прикладное искусство», «Декоративно-монументальная живопись».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства», «Педагогический рисунок».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью и готовностью создавать высокопрофессиональные произведения живописи, графики, монументального и декоративно-прикладного искусства, умением доносить доступно и понятно результаты своей профессиональной деятельности до заказчика, определять значимость произведения с точки зрения эстетических и общечеловеческих ценностей (ОПК-6);

– способностью и готовностью организовать работу студенческого и ученического коллективов, преподавать рисунок, живопись, графику и композицию, монументальное и декоративно-прикладное искусство в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, применять знания и методы возрастной психологии и педагогики (ОПК-8);

– способностью и готовностью проектировать монументально-декоративное оформление архитектурных объектов (ОПК-13).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- художественные материалы и техники, применяемые в монументальном искусстве;
- основы пластической анатомии, этапы, стили и направления изобразительного искусства, архитектуры;
- основы анатомии человека, приемы построения пространства на плоскости и основы теории перспективы;

уметь

- применять знания материалов и инструментов монументального искусства;
- применять знание законов композиции, перспективы и пластической анатомии;
- применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии;

владеть

- профессиональными навыками рисунка, живописи, композиции, монументального искусства;
- профессиональными навыками рисунка, живописи, композиции, технологии;
- профессиональными навыками рисунка, живописи, композиции и технологии.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6 / 7 / 8
Аудиторные занятия (всего)	142	32 / 54 / 42 / 14
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16 / – / – / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	126	16 / 54 / 42 / 14
Самостоятельная работа	110	40 / 18 / 30 / 22
Контроль	36	– / – / – / 36
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЗЧО / ЭК
Общая трудоемкость	часы	288
	зачётные единицы	8
		72 / 72 / 72 / 72
		2 / 2 / 2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Тема 1. Материалы и инструменты в монументальном искусстве	Материалы монументального искусства. Инструменты монументального искусства
2	Тема 2. Техника и технология видов монументального искусства	Техника и технология настенной живописи, сграффито, мозаики, энкаустики. Сложный натюрморт, с разработкой эскизов в различных техниках:(сграффито, роспись, мозаика и т.д.)
3	Тема 3. Монументальное искусство в портрете, различные материалы и техники	Портрет, с разработкой эскизов в различных техниках:(сграффито, роспись, мозаика и т.д.).
4	Тема 4. Фигура человека в монументальном искусстве, в различных техниках и материалы	Полуфигура, с разработкой эскизов в различных техниках. Фигура человека с разработкой эскизов в различных техниках:(сграффито, роспись, мозаика и т.д.)
5	Тема 5. Изучение поэтапного цикла создания монументального произведения	Замысел и фор - эскиз. Изучение фактических материалов и их отбор по теме произведения. Окончательный эскиз. Сопроводительные этюды по отобранному фактическому материалу. Выполнение картона по окончательному эскизу в масштабе 1:1. Подготовка основы под произведение. Исполнение итоговой работы в материале.
6	Тема 6. Проект монументально - декоративного произведения в интерьере	Разработка проекта интерьера с монументальным произведением. Выполнение фор - эскизов и эскизов монументальной работы. Выполнение картона в масштабе 1:1

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Тема 1. Материалы и инструменты в монументальном искусстве	2	—	21	19	42
2	Тема 2. Техника и технология видов монументального искусства	2	—	21	19	42
3	Тема 3. Монументальное искусство в портрете, различные материалы и техники	3	—	21	18	42
4	Тема 4. Фигура человека в монументальном искусстве, в различных техниках и материалы	3	—	21	18	42
5	Тема 5. Изучение поэтапного цикла создания монументального произведения	3	—	21	18	42
6	Тема 6. Проект монументально - декоративного произведения в интерьере	3	—	21	18	42

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология»/ Ахметшина А.К.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/49920.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60022.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Шашков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36320.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Бесчастнов Н.П. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2008.— 223 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14169.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс]: монография/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 840 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7258.html>.— ЭБС «IPRbooks».

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. [Http://ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)].
2. [Http://rutracker.org](http://rutracker.org).
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).
4. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
5. Академия художеств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Репродукции работ современных мастеров.
2. Работы студентов с семестровых просмотров.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Монументальное искусство» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
2. Специализированные учебные аудитории, оснащенные мольбертами, подиумами, столами, стульями.
3. Учебно-методический фонд, состоящий из образцов живописи, выполненных профессиональными мастерами и студентами, из книжных иллюстраций и фоторепродукций рисунков.
4. Материальные художественные средства: цемент, сухие пигменты, керамическая мозаика, стеклорезы, бумага.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Монументальное искусство» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Монументальное искусство» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

