

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 №7
от 20.03.2020
зав. кафедрой:

 Борисова В.Ю.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПОЗИЦИЯ ЦЕРКОВНОЙ РОСПИСИ

Специальность: 54.05.02 Живопись

Специализация: №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
2020

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 10.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП

а) общекультурными компетенции (ОК)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

Знать:

принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.

Уметь:

абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.

Владеть:

абстрактным мышлением, анализом, синтезом.

Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);

Знать:

принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.

Уметь:

саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.

Владеть:

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.

Уметь:

саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.

Владеть:

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

б) общепрофессиональные компетенции

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

Знать:

способы собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.

Уметь:

собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

Владеть:

способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.

способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

Знать:

способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

Уметь:

создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения

Владеть:

способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

в) профессиональные компетенции, педагогическая деятельность

способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца (ПК-22):

Знать:

- способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися;
- как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи;
- техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.

Уметь:

- донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании;
- на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся;
- обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.

Владеть:

- способами донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании;
- умением на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся;
- способами обучения практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.

г) профессиональные компетенции, соответствующие специализации

способностью демонстрировать владение техникой и технологией монументального макетирования (ПСК-4.6);

Знать:

технику и технологию монументального макетирования

Уметь:

применять на практике технику и технологию монументального макетирования

Владеть:

техникой и технологией монументального макетирования

способностью 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 (ПСК-4.8);

Знать:

стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного 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.

способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПСК-4.14):

Знать: особенности преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Уметь: преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

Владеть: особенностями преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Блок. 1. Базовая часть.

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной составляющей Основной образовательной программы специальности 54.05.02 Живопись, Специализация: 04 – художник живописец (церковно-историческая живопись) и согласована с другими дисциплинами учебного плана, такими как: «Цветоведение и колористика», «Пластическая анатомия», «Техника живописи, технология живописных материалах», «Основы проектирование и макетирования». Обучение в рамках дисциплины будет использовано при подготовке к итоговой аттестации

3. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Вид учебной работе	Всего Часов	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия (всего)	64	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	64	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет)	—										
Общая трудоемкость	72	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-

час	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
зач.ед.											

4. Содержание дисциплины

Содержание программы дисциплины разработано с учетом возможности ее реализации посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Дистанционной организации самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации.

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Теоретические основы композиции церковной росписи.	<p>Теория Образа в православном искусстве. 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.</p> <p>Художественное единство росписи и архитектуры. 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.</p> <p>Периоды развития Византийской и Древнерусской монументальной живописи. 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 монументальна живопись XIII - XVII вв.</p>
2.	Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50	<p>Выполнение композиции росписи Скомпоновать настенную роспись в заданном масштабе. Определить иконографию росписи. Композиция сюжетов росписи в развертке стены. Выполнить рисунок композиции росписи в масштабе 1:50. Построить колорит в проекте росписи масштаб 1:50. Раскрытие проекта росписи цветом. Моделировка цветом деталей композиции.</p>

		Материалы: бумага, карандаш, темпера. Формат: 60x80.
--	--	---

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Прак т. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1	Теоретические основы композиции церковной росписи.		4				4
2	Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50		60			8	68

4.3. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
	I	Теоретические основы композиции церковной росписи.	4
1.	1.1	Теория Образа в православном искусстве.	1
2.	1.2	Художественное единство росписи и архитектуры.	2
3.	1.3	Периоды развития Византийской и Древнерусской монументальной живописи.	1
	II	Проект монументальной росписи православного храма в масштабе 1:50	60
1.	2.1	Композиционные эскизы росписи.	12
2.	2.2	Иконографические зарисовки к композициям росписи.	6
3.	2.3	Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.	42

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

а) 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.

б) 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.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (матрица формирования профессиональных компетенций в формате ФГОС 3+ВО).

ОК	Содержание ОК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ОК 1	<p>способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу</p> <p>Знать: принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Уметь: Абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.</p> <p>Владеть: абстрактным мышлением, анализом, синтезом.</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая.</p> <p>Беседа: - итоговая; - конференция.</p> <p>Практические занятия; выполнение заданий по живописи</p> <p>СРС: - учебная задача (самостоятельные живописные этюды);</p>	<p>План-конспект. Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа.</p> <p>Экзаменационный Просмотр: - обсуждение</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза.</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет абстрактным мышлением, анализом, синтезом.</p>
ОК 7	<p>способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая.</p> <p>Беседа: - итоговая; - конференция.</p>	<p>План-конспект. Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа.</p> <p>Экзаменационный</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает принципы саморазвития, самореализации, использования</p>

	<p>Знать: принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.</p> <p>Уметь: саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.</p> <p>Владеть: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала</p>	<p>Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельны е живописные этюды);</p>	<p>Просмотр: - обсуждение</p>	<p>творческого потенциала.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала.</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет саморазвиваться, самореализовываться, использовать творческий потенциал.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала</p>
ОПК	Содержание ОПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ОПК 1	<p>способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления</p> <p>Знать: способы собирать, анализировать,</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая. Беседа: - итоговая; - конференция. Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельны е живописные этюды);</p>	<p>План-конспект. Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа. Экзаменационный Просмотр: - обсуждение</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает способы собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает способы собирать, анализировать, интерпретировать</p>

	<p>интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.</p> <p>Уметь: собрать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.</p> <p>Владеть: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.</p>			<p>и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства.</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления</p>
<p>ОПК 2</p>	<p>способностью создавать на высоком художественном</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая.</p>	<p>План-конспект. Промежуточный просмотр: - визуальный;</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Знает способы создавать на</p>

	<p>уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.</p> <p>Знать: способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Уметь: создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Владеть: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания</p>	<p>Беседа: - итоговая; - конференция. Практические занятия; выполнение заданий по живописи СРС: - учебная задача (самостоятельные живописные этюды);</p>	<p>- сравнительный; - беседа. Экзаменационный Просмотр: - обсуждение</p>	<p>высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Не знает способы создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения</p> <p>Повышенный –71 – 85 Умеет создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.</p> <p>Высокий – 86 - 100 Владеет</p>
--	---	--	--	---

	и навыки, полученные в процессе обучения			способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.
ПК	Содержание ПК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПК 22	<p>способность донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и исправлять их ошибки, обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися; - как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи; 	<p>Лекция:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводная; - обзорная; - итоговая. <p>Беседа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - итоговая; - конференция. <p>Практические занятия;</p> <p>выполнение заданий по живописи</p> <p>СРС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебная задача (самостоятельные живописные этюды); 	<p>План-конспект.</p> <p>Промежуточный просмотр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визуальный; - сравнительный; - беседа. <p>Экзаменационный Просмотр:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обсуждение 	<p>Пороговый - 0 – 40</p> <p>Не знает способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися;</p> <p>Не знает как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи;</p> <p>-Не знает техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.</p> <p>Стандартный – 41 – 70</p> <p>Знает способы изложения в доступной форме учебной задачи, поставленной перед обучающимися;</p>

	<p>- техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании; - на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся; - обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способами донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании; - умением на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся; - способами обучения практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца. 			<p>Знает как показать и исправить ошибки, допущенные обучающимися при выполнении поставленной перед ними учебной задачи;</p> <p>Знает техники, технологии и материалы, применяемые в творчестве художника-живописца.</p> <p>Повышенный -71 – 85</p> <p>Умеет донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании.</p> <p>Умеет на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся.</p> <p>Умеет обучать практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.</p> <p>Высокий – 86 - 100</p> <p>Владеет способами донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед ними задачу в учебном или творческом задании.</p> <p>Владеет умением</p>
--	--	--	--	---

				на практике показывать и исправлять ошибки обучающихся; Владеет способами обучения практическому владению техниками, технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-живописца.
ПСК	Содержание ПСК	Технология формирования	КОС оценивания	б-рейтинговая шкала
ПСК 4.6	способностью демонстрировать владение техникой и технологией монументального макетирования Знать: технику и технологию монументального макетирования Уметь: применять на практике технику и технологию монументального макетирования Владеть: техникой и технологией монументального макетирования	Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая.. Практические занятия; выполнение проекта росписи в масштабе 1:50 СРС: иконографическое зарисовки к проекту росписи;	План - конспект Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа. - просмотр, обсуждение.	Пороговый 0 – 40 Не знает технику и технологию монументального макетирования Стандартный – 41 – 70 Знает технику и технологию монументального макетирования Повышенный – 71 – 85 Умеет применять на практике технику и технологию монументального макетирования. Высокий – 86 - 100 Владеет техникой и технологией монументального макетирования
ПСК 4.8	способностью использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного	Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая.. Практические занятия; выполнение проекта росписи в масштабе 1:50	План - конспект Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа. - просмотр, обсуждение	Пороговый 0 – 40 Не знает стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной

	<p>пространства и монументальной живописи, способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи</p> <p>Знать: стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи.</p> <p>Уметь: использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи.</p> <p>Владеть: способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.</p>	<p>СРС: иконографические зарисовки к проекту росписи;</p>		<p>живописи. Стандартный – 41 – 70 Знает стили монументальной росписи, принципы взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи. Повышенный – 71 – 85 Умеет использовать на практике знание стилей монументальной росписи, принципов взаимодействия архитектурного пространства и монументальной живописи. Высокий – 86 - 100 Владеет способностью к созданию единого композиционного ансамбля в архитектурном пространстве средствами монументальной живописи.</p>
<p>ПСК -4.14</p>	<p>способностью преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-</p>	<p>Лекция: - вводная; - обзорная; - итоговая..</p> <p>Практические занятия; выполнение проекта росписи в масштабе 1:50</p> <p>СРС: иконографические зарисовки к</p>	<p>План - конспект Промежуточный просмотр: - визуальный; - сравнительный; - беседа. - просмотр, обсуждение</p>	<p>Пороговый 0 – 40 Не знает особенности преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и</p>

	<p>исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность</p> <p>Знать: особенности преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.</p> <p>Уметь: преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,</p> <p>Владеть: особенностями преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины</p>	<p>проекту росписи;</p>		<p>смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.</p> <p>Стандартный – 41 – 70 Знает особенности преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.</p> <p>Повышенный – 71 – 85 Умеет преподавать дисциплины (модули) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную</p>
--	---	-------------------------	--	---

	(модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.			деятельность, Высокий – 86 - 100 Владеет особенностями преподавания дисциплин (модулей) изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними дисциплины (модули) в области церковно-исторической живописи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
--	--	--	--	---

6.1. Технологическая карта проведения зачета

Перечень необходимых учебных работ, предоставляемых на зачет		
1.	Композиционные эскизы росписи.	
2.	Иконографические зарисовки к композициям росписи.	
3.	Выполнение композиции росписи в масштабе 1: 50.	
№	Критерии оценивания композиционных работ, выполненный студентом на практических занятиях	Зачет. Не зачет.
1	<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. 	Зачет 41 – 100 баллов
4	- Представленные студентом учебные работы на зачет, не оформлены. Работы представленные на зачет не подписаны в	Не зачет 0-40 баллов

	<p>определённой последовательности (имя, фамилия студента, ф.и.о. преподавателя, семестр и год выполнения работы, формат).</p> <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. 	
--	---	--

6.2. Вопросы к зачёту.

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?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) 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.

б) дополнительная литература

1. Колпакова Г.С. Искусств Византии ранний и средний период. СПб: Азбука-классика, 2005. – 528 с.: ил.
2. Колпакова Г.С. Искусств Византии поздний период. СПб: Азбука-классика, 2010. – 320с.: ил.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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.
7. 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.
8. Орлова М. А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII-начало XVI в. Ч.1: / Орлова Мария Алексеевна ; М.А. Орлова. - М: Северный паломник, 2004. - 496 с. 1 экз.
9. Орлова М. А. Орнамент в монументальной живописи Древней Руси. Конец XIII -начало XVI в. Ч. II: / Орлова Мария Алексеевна ; М.А. Орлова. - М: Северный паломник, 2004. - 416 с. 1 экз.
10. Власов В. Г. Стили в искусстве: Словарь имен. Архитектура, графика, декоративно -прикладное искусство, живопись, скульптура. Т.3 М-Я / Власов Виктор Георгиевич; В.Г. Власов. - СПб: Кольна, 1997. - 655 с 1 экз.
11. Петрушевский О. Краски и живопись. Изд. 2--е: / О. Петрушевский ; О. Петрушевский. - СПб: Типография М.М. Стасюлевича, 1901. - 325 с. 1 экз.
12. Муратов П. П. Древнерусская живопись. История, открытия и исследования: / Муратов Павел Павлович ; П.П.Муратов, Сот. предисл. А.М. Хитрова. - М: Айрис-пресс, 2005. - 432 с. 1 экз.
13. Лазарев В. Н. Страницы истории новгородской живописи: Двусторонние таблетки из собора св. Софии в Новгороде / Лазарев Виктор Никитич; В.Н. Лазарев; Ред. Г.И. Вздорнов. - М: Искусство, 1983. - 168 с. : 1 экз.
14. Виктор Васнецов и религиозно-национальное направление в русской живописи конца XIX - начала XX века / Гусакова Виктория; В.Гусакова. - СПб: Аврора, 2008. – 192 1 экз.
15. Борисова В. Ю. Профессиональное образование в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры: Автореф. дис. ... к.п.н. Спец. 13.00.08 - Теория и методика проф. обр. / Борисова Валерия Юрьевна. - М, 2010. – 22с. 1 экз.
16. ВШНИ. Институт традиционного прикладного искусства. Основная образовательная программа высшего профессионального образования по направлению 071001- Живопись: степень (квалификация): художник-живописец (04-церковно-историческая живопись) / ВШНИ. Институт традиционного прикладного искусства; под ред. В.Ф.Максимович и С.Г. Сойникова. - СПб, 2010. - 280. 3 экз.
17. Киплик Д.И. Техника живописи / Киплик Д_____И; Д.И.Киплик. - М.: Издательство "В.Шевчук", 2008. - 503 с. 30 экз.
18. Популярная художественная энциклопедия. Кн.1: Архитектура.Живопись.Скульптура.Графика. Декоративное искусство. / гл.ред.В.М.Полевой. - М: Советская энциклопедия, 1986. – 447 1 экз.
19. Популярная художественная энциклопедия. Кн.2 М - Я: Архитектура.Живопись.Скульптура.Графика. Декоративное искусство. / гл.ред.В.М.Полевой. - М: Советская энциклопедия, 1986. – 432 1 экз.
20. Лебедко В.К., Ковалев А.А., Козлов В.И. Рисунок: иллюстрированная учебно-методическая программа для студентов 1-5 курсов (по специальностям: "живопись", "декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"): Учебно-методическое пособие / Лебедко В.К., Ковалев А.А., Козлов В.И.; Лебедко В.К. и др. - М.: "Прометей", 2012. – 167 1 экз.
21. Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной живописи: учебное пособие для вузов (ГРИФ УМО) / Бобров Ю.Г., Бобров Ф.Ю.; Бобров Ю.Г. - М.: Художественно-педагогическое издательство, 2008. – 125 10 экз.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. <http://wikipedia.ru>
2. <http://bibliotekar.ru>
3. <http://smallbay.ru>
4. <http://classical-painting.ru>
5. <http://icon-art.info>
6. <http://dionisy.com>

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Аудиторные занятия

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.

Тема 1.3 Периоды развития Византийской и Древнерусской монументальной живописи.

Вводная, обзорная лекция: 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.

Тема 2.2 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 2.3 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 (рис.15, . 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.

9.2. Внеаудиторная самостоятельная работы студентов

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.

9.3. Технологическая карта проведения экзаменационного просмотра самостоятельных работ студентов.

Перечень необходимых учебных работ, предоставляемых на зачет
--

1.	Иконографические зарисовки к композициям росписи.	
№	Критерии оценивания самостоятельных работ, выполненных студентом.	Зачет. Не зачет.
1	<ul style="list-style-type: none"> - Представленные студентом самостоятельные 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 детали росписи в заданном формате. · При построении определены пропорции и характер фигур, архитектуры, предметов в иконографических зарисовках. - На практике демонстрируется понимание стилистических особенностей в изображении: фигур, архитектуры, предметов интерьера в иконографических зарисовках. 	Зачет 41 – 100 баллов
4	<ul style="list-style-type: none"> - Представленные студентом самостоятельные работы на зачет, неаккуратно 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. · Изображение детали росписи не скомпоновано в заданном формате. · При построении не определены пропорции и характер фигур, архитектуры, предметов в иконографических зарисовках. - На практике в иконографических зарисовках не демонстрируется понимание стилистических особенностей в изображении: фигур, архитектуры, предметов интерьера. 	Не зачет 0-40 баллов

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную:

от 0 до 41 баллов – неудовлетворительно

от 41 до 70 баллов – удовлетворительно

от 71 до 85 – хорошо

от 86 до 100 баллов – отлично

10. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Лекции: вводная, обзорная, информационная.

Практический материал: практические занятия в форме симуляции, мастер- класса.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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.