МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра станковой живописи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СТЕНОПИСАНИЯ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02. Изящные искусства

Профиль – Художественно-историческая живопись, иконописание

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 г.

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 517.

Программу разработали В.И. Панич, старший преподаватель кафедры станковой живописи; С.Е. Прокопец преподаватель кафедры станковой живописи; С.А. Гончар, преподаватель кафедры станковой живописи.

Рассмотрено на заседании кафедры станковой живописи (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08.2024 г.

Заведующий кафедрой О. Н. Безуглый

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Дисциплина «Основы стенописания» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам 3, 4, курса (6,7 семестр) направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой станковой живописи.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направления.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- просмотра и анализа работ студентов.

И итоговый контроль в форме зачет с оценкой

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия для очной формы обучения – 20 часов в 6 семестре, 16 часов в 7 семестре, практические занятия – 20 часов в 6 семестве, 14 часов в 7 семестре, самостоятельная работа – 14 часов в 6 семестве, 24 часов в 7 семестре.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Цель преподавания дисциплины: В ходе курса предмета «Основы стенописания» студенты научатся работать с материалами, используемыми при создании фресок, с применением средневековых техник и техник эпохи Возрождения, использовавшихся великими мастерами. Полученные знания, умения и навыки студенты смогут воплотить на практике через создание одного (или более) копийных произведений. Развитие индивидуальной личности художника, принявшего традиции школы, основанной на принципе изучения всего мирового опыта изобразительного и декоративно-прикладного искусства, гуманистических, общечеловеческих идей. Подготовка специалистов способных своими произведениями участвовать в создании архитектурных комплексов и отдельных сооружений, формирующих архитектурно-эстетическую и духовно-этическую среду обитания человека. Предмет «Основы стенописания» готовит художников монументально декоративной живописи способных к творческой работе в архитектурной среде. Специалист должен знать основы теории и практики в области монументального искусства, должен уметь делать собственные творческие разработки произведений монументального искусства в архитектурной среде и уметь их выполнить, вести научно исследовательскую работу. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

* Освоение теории и основ стенописания.
* Закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений по стенописаню.
* Развитие творческой фантазии, образного мышления, обладающего особенностью не только отобрать, но и преобразовать по законам красоты окружающую действительность.
* Подготовиться к самостоятельной работе по выполнению стенной росписи.
* Обучиться стенописным техникам.
* Обучение понятийному аппарату стенописца для обеспечения грамотной и полноценной коммуникации специалиста со священнослужителями.
* изучения курса является освоение теоретических и практических основ реставрации, которое строится на междисциплинарных связях данной дисциплины с другими учебными дисциплинами профессионального цикла.

1. **МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Курс относится к обязательной части подготовки студентов по направлению подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание».

Основывается на базе дисциплин: «Иконописание», «Техника и технология иконы», «Копирование иконы», «Иконография», «Академическая живопись», «Академический рисунок».

1. **ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изящные искусства, профиль «Художественно-историческая живопись, иконописание»:

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	**Содержание компетенции**	**Результат обучения**
ПК-1	демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления	***Знать:*** – основные факты и закономерности историко-художественного процесса, ***Уметь:*** – использовать основные изобразительные техники и материалы;
ПК-2	проявлять высокое профессиональное мастерство во всех видах творческой и исполнительской деятельности, способностью демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения	***Знать:*** – принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной практики; ***Владеть:*** – использованием красок; – умением изготовлять краски на яичной эмульсии.
ПК-3	- знанием исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении исследовательских, экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности	***Знать:*** – законы перспективы; ***Владеть:*** – техническими приемами копирования, навыками сбора информации и изучения копируемого произведения с использованием изобразительного и текстового материала;
ПК-4	применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе	***Знать:*** – инструменты, оборудование и основные изобразительные техники и материалы;
ПК-5	- способность к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии	***Знать:*** – распространенные в различные эпохи, характерные для основных школ виды произведений, материалы, их художественные и технологические особенности;
ПК-8	- способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве	***Знать:*** – основные свойства материалов, применяемых в стенописании;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
очная форма				
всего	в том числе			
л	п	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СТЕНОПИСАНИЯ» (VI СЕМЕСТР)					
Тема 1. Введение. История стенописания. Основные понятия.	2		2		
Тема 2. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в стенописании Технология фресковой живописи	2		2		
Тема 3. Технология фресковой живописи	2		2		
Тема 4. Подготовка стены (имитация)	4		2		2
Тема 5. Нанесение штукатурки	4		2		2
Тема 6. Грунты					
Тема 7. Нанесение рисунка	2		2		
Тема 8. Пигменты для фресковой живописи	2		2		
Тема 9. Копия настенной альфрейной росписи	36		26		10
Всего по I разделу	**54**		**40**		**14**
РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ СТЕНОПИСАНИЯ (VII СЕМЕСТР)					
Тема 10. Живопись по сухому грунту			2		1
Тема 11. Казеиново-известковая живопись			2		1
Тема 12. Силикатные краски			2		
Тема 13. Восковая живопись			2		
Тема 14.. Темперная живопись			2		2
Тема 16. Выполнение копии фрагмента традиционной древне-русской школы церковной настенной живописи.	40		20		20
Всего по II разделу	**54**		**30**		**24**
Всего часов по дисциплине	**108**		**70**		**40**

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. История стенописания. Основные понятия.

Вступительная беседа. Рассмотреть основное понятия и историю возникновения стенописания.

Задача. Изучить орнаменты, изображения, современные направления в стенописании.

Материал:бумага, карандаш, штампы.

Тема 2. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в стенописании.

Задача. Приобрести нужные инструменты и выполнить ряд работ с ними.

Материал: имитация поверхности стены, краски, инструменты для фрески.

Тема 3. Технология фресковой живописи

Задача. Изучить на практике технологию фресковой живописи, современные материалы.

Материал: левкас, штукатурка, эмульсия.

Тема 4. Подготовка стены (имитация)

Задача. Выполнить подготовку стены или небольшой фрагмент – имитирующий стену.

Материал: левкас, штукатурка, эмульсия, наждачная бум ага, шпатель, опалубка.

Тема 5. Нанесение штукатурки

Материал: глина, песок,левкас, штукатурка, эмульсия, наждачная бум ага, шпатель, опалубка.

Задача. На подготовленную поверхность стены или её имитацию нанести штукатурку.

Тема 6. Грунты

Вступительная беседа. Изучение и подготовка грунта.

Задача. Сделать грунт. Выполнить грунтовку поверхности

Материал: всё для грунта, наждачная бумага.

Тема 7. Нанесение рисунка

Задача. Нанести рисунок на поверхность.

Материал: графический материал, калька.

Тема 8. Пигменты для фресковой живописи

Задача. Изучить пигменты и их смесь, клеи для настенной живописи. Сделать краску.

Материал: клеи, связующие материалы, пигменты.

Тема 9. Копия настенной альфрейной росписи

Задача. Выполнение копии фрагмента традиционной альфруйной настенной живописи.

Материал: клеи, связующие материалы, пигменты.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ СТЕНОПИСАНИЯ (VII СЕМЕСТР)

Тема 10. Живопись по сухому грунту

Задача. Выполнить работу в технике «по сухому».

Материал: имитация поверхности стены, краски.

Тема 11. Казеиново-известковая живопись

Задача. Выполнить работу краской, на основе казеиново-известкового

Материал: имитация поверхности стены, краски.

Тема 12. Силикатные краски

Задача. Выполнить работу силикатной краской.

Материал: имитация поверхности стены, краски.

Тема 13. Восковая живопись

Задача. Выполнить работу краской на основе воска.

Материал: имитация поверхности стены, краски.

Тема 14. Темперная живопись

Задача. Выполнить работу темперной краской.

Материал: имитация поверхности стены, краски, эмульсия.

Тема 15. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в стенописании.

Задача. Приобрести нужные инструменты и выполнить ряд работ с ними.

Материал: имитация поверхности стены, краски, инструменты для фрески.

Тема 16. Выполнение копии фрагмента традиционной древне-русской школы церковной настенной живописи.

Итоговое задание.

Задача. Выполнение копии фрагмента традиционной древне-русской школы церковной настенной живописи.

Материал: имитация поверхности стены, краски, инструменты для фрески.

1. **СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в качестве выполненных практических заданий.

СР включает следующие виды работ:

• продолжение работы над аудиторными занятиями, самостоятельное решение поставленных задач;

• поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• подготовка к практическим занятиям;

• подготовка к зачету с оценкой.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта творческой деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

8. Критерии оценивания знаний студентов

Оценка	Зачёт	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, логично его излагает в устной форме. При этом знает рекомендованную литературу, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. На высоком уровне проявляет умение копирования икон, максимально точно приближаясь к оригиналу, владеет техникой канонического письма.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной форме, допуская незначительные неточности в определениях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач. И на достаточном уровне умеет копировать иконы.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в исполнении практической работы.
неудовлетворительно (2)	Незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в знаниях копирования, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Либо же студентом не выполнены задания по дисциплине.

9. Методическое обеспечение,

учебная и РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

[1. Алдошина Н. Е. Монахиня Иулиания (М. Н. Соколова). Труд иконописца. — [б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. — 225 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Монахиня_Труд%20иконописца.pdf)

[2. Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — М. : Искусство, 1978. — 310 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Алпатов%20М_Древнерусская_1978.pdf)

[3. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — СПб : Мифрил, 1995. — 256 с. : ил.](http://195.39.248.242:404/85.14%20Живопись/Бобров%20Основы%20Иконографии%20Древнерусской%20Живописи.pdf)

[4. Бобров Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. — М. : Художественная школа, 2010. — 260 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Бобров%20Ю_Основы%20иконографии_2010.pdf)

[5. Иконописный сборник. — СПб : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. — 260 с, : ил.](http://195.39.248.242:404/2017/Иконописный%20сборник_Вып1.pdf)

[6. Джамал Р. Современная иконопись. — СПб : Питер, 2013. — 96 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Джамал%20Р_Современная.pdf)

[7. Дионисий Фурноаграфиот Ерминия. — [б. м.] : [б. и.]. — 144 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Дионисий_Ерминия.pdf)

[8. Ильинская Е. Б.Секреты иконописца. Энциклопедия мастерства. — М. : Иконописная мастерская Екатерины Ильинской, 2011. — 191 с](http://195.39.248.242:404/2017/Ильинская_Секреты%20иконописца.pdf)

[9. Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=22882&mode=DocBibRecord)

[10. Комрозиция. — [б. м.] : [б. и.]. — 62 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Композиция_картинки.pdf)

Дополнительная литература:

1. [Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. — К. : Кондор, 2005. — 206 с.](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=155&mode=DocBibRecord)
2. [Амфилохиева Е. В. Изобразительное искусство. — М. : Эксмо, 2011. — 256.с.](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=12520&mode=DocBibRecord)
3. [Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с](http://195.39.248.242:404/85%20Искусствоведение/История%20Искусств%20(Живопись%20Искусство%20Архитектура)%20-%20Гнедич.pdf)
4. [Дмитриева Н. Икона Божией Матери "Нечаянная радость". — С.50-53](http://195.39.248.242:404/86.2%20Религиоведение/Дмитриева%20Н.%20Икона%20Божией%20Матери%20Нечаянная%20радость.PDF)
5. [Еремина Т. С. Мир русских икон: История, предания. — М. : Книжный клуб, 2002. — 352 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Еремина%20Т_Мир%20русских%20икон.pdf)
6. [Иконы. — [б. м.] : [б. и.]. — 285 с.](http://195.39.248.242:404/2017/Иконы_альбом.pdf)

Интернет-источники:

1. [Минологий Василия 2](https://vk.com/album-8523990_143189154)
2. [Техника золочения иконы.](http://www.ukoha.ru/article/kclato/zolo4enie_ikony__tehnika.htm)
3. [Техника золочения.](http://ikonopys.blogspot.com/p/blog-page_12.html)
4. [Технология иконописания. Золочение.](https://azbyka.ru/frontinskiy/texnologiya-ikonopisi)
5. [Технология иконописания. Темперная живопись.](http://mindraw.web.ru/bibl_icon1.htm)
6. [Техника и технология иконы. Альбом: горки, растения, архитектура.](https://www.pinterest.ru/lcorets/горки-деревья-архитектура/)
7. [Ю. П. Сергеев Секреты иконописного мастерства](https://azbyka.ru/otechnik/ikona/sekrety-ikonopisnogo-masterstva/)

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в иконописной мастерской, согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, станки, натюрмортный и методический фонды, иллюстративный материал).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского. Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.