

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.

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 семестре, 14 часов в 7 семестре, самостоятельная работа – 14 часов в 6 семестре, 24 часов в 7 семестре.

2. 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 стенописанию.
- Развитие творческой фантазии, образного мышления, обладающего особенностью не только отобразить, 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.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

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

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

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.02 Изыщные 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 изготавливать 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	Знать: – инструменты, оборудование и основные изобразительные техники и материалы;

	в обществе	
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.. Темпера 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 основные 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 бумага, шпатель, опалубка.

Тема 5. Нанесение штукатурки

Материал: глина, песок, левкас, штукатурка, эмульсия, наждачная бумага, 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 альфрейной 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. Темпера 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.

7. 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.](#)
- [2. Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. — М. : Искусство, 1978. — 310 с.](#)
- [3. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. — СПб : Мифрил, 1995. — 256 с. : ил.](#)
- [4. Бобров Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. — М. : Художественная школа, 2010. — 260 с.](#)
- [5. Иконописный сборник. — СПб : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908. — 260 с. : ил.](#)
- [6. Джамал Р. Современная иконопись. — СПб : Питер, 2013. — 96 с.](#)
- [7. Дионисий Фурноаграфитот Ерминия. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 144 с.](#)
- [8. Ильинская Е. Б. Секреты иконописца. Энциклопедия мастерства. — М. : Иконописная мастерская Екатерины Ильинской, 2011. — 191 с](#)
- [9. Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с](#)
- [10. Комрозиция. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 62 с.](#)

Дополнительная литература:

- [1. Абрамович С. Д. Церковное искусство. — К. : Кондор, 2005. — 206 с.](#)
- [2. Амфилохиева Е. В. Изобразительное искусство. — М. : Эксмо, 2011. — 256 с.](#)
- [3. Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с](#)
- [4. Дмитриева Н. Икона Божией Матери "Нечаянная радость". — С.50-53](#)

5. [Еремина Т. С. Мир русских икон: История, предания. — М. : Книжный клуб, 2002. — 352 с.](#)
6. [Иконы. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 285 с.](#)

Интернет-источники:

1. [Минологий Василия 2](#)
2. [Техника золочения иконы.](#)
3. [Техника золочения.](#)
4. [Технология иконописания. Золочение.](#)
5. [Технология иконописания. Темпера́ная живопись.](#)
6. [Техника и технология иконы. Альбом: горки, растения, архитектура.](#)
7. [Ю. П. Сергеев Секреты иконописного мастерства](#)

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, натурмортный 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.