

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой

 / Бычинский В.Н.

«21» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КУРС СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Уровень образовательной программы: Специалитет

Специальность: 54.05.02 «Живопись»

Специализация: специализация №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»

Форма обучения: Очная

Факультет: Художественный

Кафедра: Живопись

Распределение по семестрам

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Форма итогового контроля
			7	8	
ЗЕ	Часы				
6	216	96	60	60	Зачёт с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №10 от 09 января 2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 21.05.2020 г., протокол № 3а.

Разработчики:

Профессор

Бычинский В.Н.

Профессор

Клюев А.А.

Заведующий кафедрой «Живопись»
профессор

Бычинский В.Н.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. 1 Цель

Целью курса «основы современного искусства» в мастерской станковой живописи является более глубокое постижение, осмысление творческих и пластических задач, ведущих к созданию зрелых, завершенных и выразительных эскизов, образному и психологическому раскрытию содержания композиции; развитие творческой индивидуальности студента, дальнейшее формирование и становление современного художника, способного к самостоятельному творчеству и видящего наше пространство иначе.

1. 2 Задачи

- Хорошо ориентироваться в вопросах развития современного искусства;
- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии;
- Развивать наблюдательность, уметь вычленять и осмысливать явление реальной действительности и претворять их в художественные образы;
- Изучать наследие мирового и отечественного искусства и осваивать его лучшие достижения;
- Постоянно находиться в состоянии композиторства;
- Свои наблюдения постоянно заносить в блокнот, пользоваться современной техникой;
- Собирать материал современными способами: смартфоны, компьютер, интернет. Художники, обучающиеся по программам современного искусства должны уметь пользоваться техническими средствами.
- Учиться остро компоновать изображение в листе, формате холста;
- Учиться связывать изображенные фигуры или группы фигур в масштабе с пространством и средой;
- Уметь чувствовать пропорции, соразмерность основных предметов, фигур, пятен;
- Уметь работать линией, пятном и тоном
- Уметь организовать и построить пространство на картинной плоскости
 - а) линейным способом
 - б) пользуясь светотенью;
 - в) пользуясь возможностями медиаискусства
- Уметь использовать контрасты, как способы привлечения внимания;
- Уметь использовать силуэт, как основной пластический акцент;
- Учиться передавать освещение с помощью контрастов светотени;
- Учиться передавать световоздушную среду с помощью цветового контраста;
- Уметь пользоваться ритмом как основным средством организации картинной плоскости;
- Уметь работать над гармонизацией, обобщением, цельностью композиции;
- Уметь собрать необходимый подготовительный натуральный материал в набросках, живописных этюдах;
- Учиться переосмыслить собранный материал, претворить его в выразительные пластические совершенные картинные формы;

- Стремиться создать выразительный художественный образ.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Курс современного искусства» включена в вариативную часть Блока 3 и изучается в течение 7,8 семестров в объеме 120 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачёт с оценкой в конце 8 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	Знать: - основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости и в объёме Уметь: - применять знания законов композиции в своей практической и творческой работе, выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, уметь изложить в эскизах творческий замысел. Владеть: - навыками создания рисунков, зарисовок, набросков, эскизов при работе над графической композицией.
ПСК-1.2: способность к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области формального искусства, используя чувственно-художественное образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства	Знать: - методику использования теоретических знаний в творческом процессе, художественные материалы, используемые в формальной композиции, методику сбора подготовительного материала при работе над образами современного искусства, первый этап должен быть дизайнерский, должна быть абсолютная ясность в подборе форм, ясность в подборе пространства, в большинстве случаев держится на условном пространстве Уметь: - наблюдать и анализировать над пространством

	Владеть: -образным мышлением и умением всеми изобразительными средствами выражать свой формальный замысел
ПК-14: способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино	Знать: - критерии художественного анализа произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра, кино. Уметь: - проводить профессиональный анализ произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино. Владеть: - навыками искусствоведческой оценки произведений изобразительного искусства, музыки, архитектуры, литературы, театра и кино.
ПСК-1.6: способность использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, модерн, готика) в архитектуре и искусстве	Знать: - основные произведения мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта. Уметь: - использовать в творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной драматургии, истории костюма, мировой культуры и быта, знания особенностей исторического развития стилевых течений в архитектуре и искусстве. Владеть: - знаниями особенностей различных стилевых течений в мировой художественной культуре и искусстве

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	60	60	120
практических	60	60	120
Самостоятельная работа (всего)	48	48	96
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	108	108	216
ЗЕ	3	3	

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

7,8 семестр

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Портрет в пространстве природы	*данное задание развивает наблюдательность, инициативу, возможность каждого студента выбирать и осмысливать явления жизни, ощущать связи природы и человека, основанные на впечатлениях по летней практике или каникулах. Особая роль отводится умению использовать подготовительный материал: вырезанные фрагменты из журналов.	ОК-1 ПСК-1.2 ПК-14 ПСК-1.6
Свободная тема с элементами коллажа	* первые варианты делаются как в первом задании в технике коллаж. Размер коллажа 40x40 см. Эскиз фотографируется и переводится через проектор. Размер холста 100 см по большой стороне	ОК-1 ПСК-1.2 ПК-14 ПСК-1.6
Городской зимний пейзаж в стеклянной банке	* создать при помощи цифровых средств иллюзию, что в банке существует город. Столкновение иллюзии с реальностью: реальный город выходит за пространство банки.	ОК-1 ПСК-1.2 ПК-14 ПСК-1.6
Инсталляция	* в начале идет сбор материала: от него будет зависеть ваша тема, настроение, цвет. В завершении вы можете расписать ящик.	ОК-1 ПСК-1.2 ПК-14 ПСК-1.6

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
7 семестр			
Портрет в пространстве пейзажа	30	24	54
Свободная тема на основе собранного материала	30	24	54

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
8 семестр			
Городской зимний пейзаж в стеклянной банке	30	24	54
Инсталляция	30	24	54

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Худоногова, Елена Юрьевна. Теория и история композиции. Время и Пространство. Общие положения : конспект лекций. Ч.1 / Елена Юрьевна Худоногова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2009. — 49 с. — Режим доступа : http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4378. — Режим доступа: для авториз. пользователей. — ISBN 978-5-98248-032-3.

6.2 Дополнительная литература

1. Омеляненко, Елена Владимировна. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : допущено УМО вузов РФ по образованию в области дизайна и изобразительных искусств в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн» / Елена Владимировна Омеляненко. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2017. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/92657/#3>. — ISBN 978-5-8114-1642-4. — ISBN 978-5-91938-133-4.
2. Поморов, Сергей Борисович. Живопись для дизайнеров и архитекторов. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Дизайн архитектурной среды» и «Архитектура» / Сергей Борисович Поморов. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2015. — 104 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/64348/#3>. — ISBN 978-5-8114-1766-7. — ISBN 978-5-91938-167-9.
3. Фейнберг, Леонид Евгеньевич. Лессировка и техника классической живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Евгеньевич Фейнберг. — 4-е изд., стер. — Электрон.текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань :Планета музыки, 2019. — 72 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/111464/#1>. — ISBN 978-5-8114-2355-2. — ISBN 978-5-91938-339-0.

7. Материально-техническое обеспечение

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы-2 шт., мольберты малые-11 шт., планшеты 10шт., осветительные приборы 2шт., стойки под палитры 11 шт., стеллаж для хранения оборудования и предметов натюрмортного фонда.

Предметы из натюрмортного фонда института (гипсы, драпировки и т.п.).

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0. Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (совстроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.