

**Направление подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Профиль Художественная керамика**

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Иностранный язык

Цель изучения дисциплины: формирование и совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции

Основные разделы: Вводный курс. Основной курс.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачёт, экзамен.

Основы организации образовательной деятельности

Цель изучения дисциплины: изучение специфики образовательного процесса в сфере подготовки кадров в области искусства и формирование у студентов целостного представления об образовательном процессе в современном мире.

Основные разделы: 1. Теоретические основы организации образовательного процесса. 2. Образовательный процесс в спектре различных подходов: компетентностный, ценностный, кадрово-педагогический, управленческий, гуманитарный. 3. Координация и принятие управленческих решений в деятельности по планированию. 4. Проблемы управления инновациями в образовательном процессе. 5. Система оценки качества образования.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-3. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных образовательных программ.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Психолого-педагогические аспекты творческой деятельности

Цель изучения дисциплины: усвоение психолого-педагогических знаний, актуальных для воспитания профессионального художника и осуществления творческой деятельности

Основные разделы: 1. Понятие «личность» в психологической науке. 2. Творческие ресурсы самопознания. 3. Основы психологии индивидуальности. 4. Эмоциональный мир человека. 5. Дарование и личностное развитие. 6. Психологические механизмы творческого процесса. 7. Общение в профессиональной деятельности. 8. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Научный стиль русского языка

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов устойчивого представления о стилистике и культуре речи и подробно – о научном стиле русского языка, его основных подстилях и жанрах, формирование знаний, умений и навыков написания магистерской диссертационной работы.

Основные разделы: 1. Русский язык среди языков мира. Литературный язык как высшая форма существования языка. 2. Коммуникативная функция как одна из основных функций языка. Информационно-коммуникационные технологии и их использование в учебном процессе и научно-исследовательской работе. 3. История стилистики как науки. Предмет и задачи стилистики и культуры речи. 4. Понятие функционального стиля. Характеристика функциональных стилей речи. 5. Научный стиль: общая характеристика. Состав языковых единиц научного стиля. 6. Разновидности (подстили) научного стиля речи. 7. Письменная научная речь. Первичные научные жанры. Научная статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. 8. Конспект, аннотация и реферат как вторичные научные жанры и их разновидности. Тезисы доклада. 9. Устная научная (академическая) речь: научный доклад, сообщение, лекция. Научные дискуссии. 10. Понятие научного исследования. Основные проблемы современной гуманитарной науки. Компоненты научной работы, структура, методы исследования.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. ОПК-2. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских и проектных работ; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, использовать ее в практической деятельности; проявлять творческую инициативу; выдвигать креативные идеи; участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения

Форма промежуточной аттестации: зачет

История и методология ДПИ и народных промыслов

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостной системы теоретических, исторических и методологических знаний в области декоративно-прикладного искусства, формирование таких компетенций, которые бы позволили им реализовать себя в различных аспектах профессиональной деятельности.

Основные разделы: 1. Введение в курс «История и методология декоративно-прикладного искусства и народных промыслов». 2. Важнейшие понятия курса «История и методология декоративно-прикладного искусства и народных промыслов». 3. Классификация основных видов декоративно-прикладного искусства. Материалы и технологии. 4. Декоративно-прикладное искусство древних славян и Древней Руси (X-XVII века). 5. Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-начала XX веков. 6. История возникновения и бытование художественных промыслов России (XVIII-начало XX веков).

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте

Форма итогового контроля: экзамен

Современные проблемы ДПИ и народных промыслов

Цель освоения дисциплины: раскрыть специфику декоративно-прикладного искусства XX-XXI веков; провести анализ стилей ДПИ XX века (ар-деко, Баухауза, конструктивизма и др.) и их влияния на судьбы ДПИ в XX веке; познакомить с разнообразием материалов, технологий, приемов декорирования, использования изделий декоративно-прикладного искусства в настоящее время; сформировать научный подход в изучении современного ДПИ, развивать навыки и творческие способности, необходимые для самостоятельной научной и творческой работы.

Основные разделы: 1. Общие тенденции развития ДПИ в XX-XXI веках. 2. ДПИ в XXI веке. Классификация основных видов декоративно-прикладного искусства. Материалы и технологии. 3. Народные художественные промыслы. Современное состояние

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Форма итогового контроля: экзамен

Основы производственного мастерства

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся профессиональных умений для реализации в материале художественных замыслов с учетом особенностей технологических процессов керамического производства.

Основные разделы: 1. Создание арт-объекта в гончарной технике на предложенные темы: анималистика, образ человека, урбанистика и др. 2. Композиционное решение заданной темы в 3-4 пластах (натюрморт, автопортрет, городской пейзаж и др.). Техника лепки из пласта. Использование дополнительных материалов. 3. Декоративные напольные сосуды на заданную тему. Варианты тем: контрасты, оптические иллюзии, плоды и др. Сложная форма. Отработка различных приемов ручной лепки и способов декорирования. 4. Малая пластика. Изготовление авторского сувенира на заданную тему: Театр, спорт, этника и др. Тираж. Различные способы декорирования. 5. Знакомство с изделиями народных промыслов. Копии классических и народных изделий – изразец. Изучение основ гипсомодельного дела. Изучение основ подглазурной росписи. 6. Создание сложного ансамбля из большого количества предметов в заданную среду на свободную тему.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1. Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний по пропедевтике для создания авторских композиций. **ПК-3.** Способен применять знания технологии производства и основных навыков конструирования изделий ДПИ на практике. **УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

Форма итогового контроля: экзамен.

Рисунок

Цель изучения дисциплины: развитие художественных навыков и творческих способностей, необходимых для самостоятельной творческой работы.

Основные разделы: 1. Сложный декоративный разнофактурный тематический натюрморт 2-х или 3-х уровней (плоскостной). Смешанная техника, Естественное освещение. 2. Декоративный натюрморт. графическая серия из 4- 5-ти листов. Творческое, авторское решение. 3. Графический Декоративный натюрморт (сложный силуэт) с искусственным освещением. 4. Декоративный блок портретов модели в различных графических техниках. 5. Тематическая декоративная постановка с моделью в неглубоком пространстве интерьера. Использование искусственного или естественного освещения. Раскрытие образа. Творческий подход. 6. Декоративная творческая постановка натюрморта на "Присутствие человека за кадром". Авторская трактовка, образное решение. 7. Декоративная тематическая постановка с моделью в пространстве интерьера. Роль среды, освещения, раскрытие образа. 8. Декоративная плоскостная модульная постановка натюрморта. Использование различных графических техник и материалов для решения творческой задачи. 9. Блок графических творческих портретов (фигура, полуфигура), объединенных общей тематикой. Раскрытие образа модели (однотруппник, друг, современник, строитель и т.д.).

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-2. Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академического и декоративного рисования, академической и декоративной живописи, приемами работы с цветом, цветовыми композициями, объемной формой в рамках специальности. **ПК-4.** Способен владеть профессиональными навыками скульптора, приемами работы с формой, навыками объемно – пространственного мышления

Форма итогового контроля – зачет с оценкой

Живопись

Цель изучения дисциплины: овладеть художественно – эстетическим видением широкого диапазона цветовых гармоний и контрастов, при формообразовании создавать гармоничную цветовую среду в соответствии с художественно – композиционными задачами, изучить теоретические основы дисциплины живопись.

Основные разделы: 1. Сложный декоративный разнофактурный тематический натюрморт 2-х или 3-х уровневый (плоскостной) Естественное освещение. 2. Декоративный натюрморт. Блок из 2-х листов (диптих). Творческое, авторское решение. 3. Декоративный живописный натюрморт (модульный, орнаментальный с использованием обводки) естественное освещение. 4. Декоративный блок портретов модели в различных живописных техниках. 5. Тематическая декоративная постановка с моделью в неглубоком пространстве интерьера. Использование искусственного или естественного освещения. Раскрытие образа. Творческий подход. 6. Декоративная творческая постановка натюрморта на "Присутствие человека за кадром". Авторская трактовка, образное решение. 7. Декоративная тематическая постановка с моделью в пространстве интерьера. Роль среды, освещения, раскрытие образа. 8. Декоративная плоскостная модульная постановка натюрморта. Использование различных живописных техник и материалов для решения творческой задачи. 9. Блок графических творческих портретов (фигура, полуфигура), объединенных общей тематикой. Раскрытие образа модели (однотруппник, друг, современник, строитель и т.д.)

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1. Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний по пропедевтике для создания авторских композиций. **ПК-2.** Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академического и декоративного рисования, академической и декоративной живописи, приемами работы с цветом, цветовыми композициями, объемной формой в рамках специальности.

Форма итогового контроля – зачет с оценкой

Основы композиции в ДПИ

Цель изучения дисциплины: формирование творческого подхода в проектировании художественной керамики, развитие профессиональных навыков и творческих способностей, необходимых для самостоятельной творческой работы.

Основные разделы: 1. Составление из простых подобных элементов ряда декоративных композиций в круге: симметрия, асимметрия, кайма, орнамент. 2. Создание тематической абстрактной композиции с повторяющимися элементами на заданную тему. 3. Переработка графическими средствами классического интерьера, экстерьера, в декоративный. 4. На основе предыдущего задания проводится ряд упражнений по введению декоративного элемента (светильника) в полученный интерьер или экстерьер.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1. Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний по пропедевтике для создания авторских композиций. **ПК-2.** Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академического и декоративного рисования, академической и декоративной живописи, приемами работы с цветом, цветовыми композициями, объемной формой в рамках специальности

Форма итогового контроля: экзамен

Технология и конструирование изделий ДПИ

Цель изучения дисциплины: дать знания о свойствах, основных материалах и технологии производства декоративно-художественных изделий из керамики. Посредством данной дисциплины студенты получают теоретические знания, способствующие усвоению навыков в работе с материалом. Дисциплина способствует формированию у студентов планомерной профессиональной

подготовки, умению реализовывать в материале художественные замыслы с учетом свойств керамических материалов и технологических процессов керамического производства.

Основные разделы: 1. Конструирование чайного сервиза, кофейного, питьевого набора. 2. Изготовление гипсовой модели чайного сервиза, кофейного, питьевого набора.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): **ОПК-2.** Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских и проектных работ; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, использовать ее в практической деятельности; проявлять творческую инициативу; выдвигать креативные идеи; участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения. **ОПК-3.** Способен выполнять поисковые эскизы; проявлять креативность композиционного мышления; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения; владеть техниками и технологиями художественных материалов; реализовывать проект в материале. **ПК-3.** Способен применять знания технологии производства и основных навыков конструирования изделий ДПИ на практике.

Форма итогового контроля: экзамен

Проектирование в ДПИ и художественной керамике

Цель изучения дисциплины: формирование творческого подхода в проектировании художественной керамики, развитие профессиональных навыков и творческих способностей, необходимых для самостоятельной творческой работы.

Основные разделы: 1. Модульная декоративная настенная композиция на фасад здания. 2. Объемно-пространственная композиция в интерьер. 3. Многофигурная декоративная композиция на заданную тему. (набор декоративных шахмат, игра, и т.д.). 4. Декоративная композиция с фигурой человека в природную среду: парк, сквер, пляж, газон, детская игровая площадка. 5. Концептуальная инсталляция в природную среду или выставочное пространство. 6. Проект подачи дипломной работы.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): **УК-2.** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. **ОПК-2.** Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских и проектных работ; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, использовать ее в практической деятельности; проявлять творческую инициативу; выдвигать креативные идеи; участвовать в научно-практических конференциях, готовить доклады и сообщения. **ПК-1.** Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний по пропедевтике для создания авторских композиций. **ПК-3.** Способен применять знания технологии производства и основных навыков конструирования изделий ДПИ на практике.

Форма итогового контроля: экзамен

История современного искусства

Цель изучения дисциплины: получение компетенций в области развития современного искусства, формирования представления о назначении современного искусства в обществе, изучения его закономерностей во взаимосвязи с вопросами развития философии, литературы, музыки, театра, кино, живописи, подготовить магистра к научной и практической деятельности в области культуры.

Основные разделы: 1. Введение в дисциплину. 2. Зарубежное искусство рубежа XIX-XX вв. 3. Развитие зарубежного искусства начала XXв. 4. Зарубежное искусство довоенного периода 1920-1930-х гг. 5. Послевоенный период в истории зарубежного искусства 1940-1950-е гг. 6. Новейшие тенденции зарубежного искусства 1960-х гг. - конца XXв. 7. Постмодернизм конца XX – начала XXI в. в зарубежном искусстве. 8. Русское и советское искусство конца XIX в.– 1950-х гг. 9. Нонконформистское искусство в СССР 1960-1980-е гг. 10. Актуальное современное отечественное искусство 1990-х-2000-х гг.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1.Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Проблемы истории, социологии, психологии искусства

Цель изучения дисциплины: сформировать у магистров базовые теоретические представления о функциях искусства в современном обществе, раскрыть сущность современных проблем бытования искусства, показать необходимость междисциплинарного изучения искусства для личностного и профессионального развития, подготовить магистра к научной и разносторонней практической деятельности в художественной сфере; выработать у магистров способность осуществлять глубокий анализ того или иного явления художественного процесса через освоение широкого поля гуманитарного знания истории, психологии, социологии искусства, выстраивать на основе данного анализа творческие, научные, педагогические стратегии в соответствии с современными реалиями.

Основные разделы: 1. Введение в дисциплину. 2. Основные понятия социологии искусства. 3. Основные понятия психологии искусства. 4. Современные проблемы истории искусства. 5. Творец – произведение – воспринимающий как неразрывное целое искусства. 6. Междисциплинарные подходы в теории и практике искусства

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1.Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Компьютерные технологии в профессиональной деятельности

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов теоретические и практические знания по основам растровой и векторной компьютерной графики, инструментария для верстки печатной продукции.

Основные разделы: 1. Разработка личного творческого портфолио с помощью конструктора сайтов Wix.com. 2. Публикация личного портфолио в глобальной сети Интернет. Оптимизация сайта.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Форма итогового контроля: Зачет с оценкой.

Информационные технологии

Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний о современных информационных технологиях, подготовка обучающихся к использованию современных информационных технологий в профессиональной деятельности. Подготовка специалиста должна включать в себя как овладение теоретических знаний, так и получение практических навыков в работе с современной вычислительной техникой и программным обеспечением. Умение эффективно использовать современные информационные технологии в работе становится неотъемлемым показателем квалификации современного специалиста.

Основные разделы: 1. Adobe Illustrator

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

Декоративная скульптура

Цель изучения дисциплины: овладение основами декоративной скульптуры на примере современных образцов культуры, техникой стилизации в круглой скульптуре и рельефе; приобретение умения работать в различных пластических материалах с учетом их специфики для создания пространственных композиций различной степени сложности.

Основные разделы: 1. Лепка декоративной композиции «Человек и животное» (индивидуальный подход). 2. Декоративный портрет. Образ современника. 3. Жанровая композиция из 3-5 фигур, тема ЧЕЛОВЕК (спорт, труд, вернисаж, очередь, вокзал и пр).

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1. Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, к применению полученных знаний по пропедевтике для создания авторских композиций. ПК-4. Способен владеть профессиональными навыками скульптора, приемами работы с формой, навыками объемно – пространственного мышления.

Форма итогового контроля: экзамен

Культурология

Цель изучения дисциплины: формирование универсальной компетенции обучающегося через освоение культурологии как учебной дисциплины, способствующей развитию способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Основные разделы: 1. Теория культуры. 2. Теория межкультурной коммуникации. 3. Практика межкультурной коммуникации.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Форма промежуточной аттестации: зачет