

59.09.04 Искусство живописи (по видам)

Станковая живопись

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Иностранный язык

Цель изучения дисциплины: достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в творческой деятельности и во всех видах речевой коммуникации.

Основные разделы: I. Вводный курс. II. Основной курс.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-5 способность пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения.

Формы промежуточной аттестации: зачёт, экзамен.

История и философия искусства

Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний и общекультурных компетенций ассистента-стажёра посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства.

Основные разделы: 1. История и философия искусства в системе гуманитарного знания; 2. Философско-эстетические учения Античности; 3. Философско-эстетические учения Средних веков Западной Европы и Византии; 4. Философско-эстетические учения эпохи Возрождения; 5. Эстетика барокко и классицизма; 6. Эстетические теории эпохи Просвещения; 7. Немецкая классическая философия искусства. Марксистская эстетика. Философия искусства романтиков; 8. Западная философия искусства XX века; 9. Эстетическая мысль в России; 10. Структура эстетического сознания; 11. Специфика искусства и закономерности художественного процесса.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК– 1 готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности; УК–4 способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Учебно-методическая и научная деятельность в высшей школе

Цель изучения дисциплины: формирование у ассистентов-стажеров системных представлений об организации учебной и научной деятельности в вузе в условиях модернизации российского образования.

Основные разделы: Введение в дисциплину. Стратегии модернизации высшего образования в России и за рубежом в конце XX - нач. XXI вв. Федеральные государственные образовательные стандарты. Специфика учебно-методической и научной работы в творческом вузе.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-9 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в

области изобразительного искусства. ПК-11 способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Педагогика высшей школы

Цель изучения дисциплины: усвоение психолого-педагогических знаний, необходимых для грамотной организации процесса художественного профессионального образования в высшей школе на современном этапе.

Основные разделы: Краткая история и современное состояние высшего образования в России. Актуальные проблемы высшей школы и нормативно-правовое обеспечение высшего образования на современном этапе. Педагогический процесс как система. Специфика и закономерности педагогического процесса. Профессиональная деятельность преподавателя вуза и проблема педагогического мастерства. Система организационных форм обучения в вузе. Традиционные и современные педагогические методы. Психология общения и особенности общения в учебной ситуации. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. Способы воспитательного воздействия на студентов в вузе. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. Потенциал социализации студентов в высшей школе. Особенности личностного и профессионального развития. Проблемы профессиональной педагогики в сфере художественного творчества.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-10 способность анализировать актуальные проблемы и процессы в области художественного образования, на практике применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований педагогики в области художественного образования в своей педагогической деятельности.

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.

Психология художественного творчества

Цель изучения дисциплины: обучить высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями в области психологии художественного творчества.

Основные разделы: 1. Методологические основания психологии художественного творчества. 2. Психология искусства. 3. Художественное творчество: основные этапы

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-1 готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности. ПК-2 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов). ПК-7 способность применять знание основ психологии личности и социальной психологии, особенности психологии художественного творчества в своей педагогической деятельности. ПК-8 способность дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного психологического состояния, владеть простейшими приемами психологической саморегуляции.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Основы научных исследований (подготовка к защите реферата)

Цель изучения дисциплины: освоение ассистентом-стажером навыков научно-исследовательской деятельности и подготовка к защите реферата.

Основные разделы: 1. Выбор темы выпускного реферата. Планирование. Работа над литературой. 2. Написание текста выпускного реферата. Введение. 3. Основная часть выпускного реферата. 4. Заключение.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-1 готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности. УК-2 способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте. УК-3 способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической).

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Техника живописи и технология живописных материалов

Цель изучения дисциплины: теоретическое и опытное изучение на примере произведений русского и западноевропейского искусства грамотной последовательности в ведении работы, использование тех или иных технологических приемов живописи; изучение различных художественных материалов живописи, а также основ для выполнения живописного произведения в разных материалах.

Основные разделы: 1. Подрамник под масляную живопись и техника изготовления. 2. Палитра под масляную живопись и техника изготовления. 3. Техника натягивания холста на подрамник. 4. Грунты под масляную живопись и их разновидности. 5. Мала. 6. Сиккативы и разбавители. 7. Живопись темперой на доске. 8. Темперные краски. Разновидности темперной живописи. 9. Живопись темперой на доске. Техника изготовления левкаса. 10. Смолы и лаки. 11. Техники и приемы масляной живописи. 12. Натюрморт на цветной имприматуре.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-3 способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической). ПК-1 способность демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности. ПК-9 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в области изобразительного искусства.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Методика организации учебных постановок

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных навыков по методическому воспитанию ассистентов-стажеров в области совершенствования профессиональных знаний, умений в предметной области «Методика организации учебных постановок» в учебной и вне учебной работе.

Основные разделы: Введение. Что такое преподавание и кто такой педагог. 1. Способы и формы преподавания дисциплины методика организации учебных постановок.

2. Методика организации учебных постановок, как предмет изучения. 3. Живопись. Натюрморт. 4. Методика проведения постановок по рисунку. Рисунок головы, как метод совершенствования профессиональных изобразительных навыков, организация постановки: выразительность, поворот, освещение. 5. Рисунок. Портрет с руками. 6. Живопись. Портрет с руками. 7. Живопись. Обнаженная мужская или женская фигура. 8. Живопись. Обнаженная мужская или женская фигура. Прямой или боковой свет. Фигура в полный рост. 9. Живопись. Одета фигура с натюрмортом. 10. Живопись. Обнаженная фигура в интерьере. 11. Обнаженная мужская или женская фигура. 12. Составление авторской рабочей программы по методике организации учебных постановок. 13. Живопись. Группа из двух одетых фигур в декоративном пространстве. 14. Работа с литературой для совершенствования навыков преподавания дисциплины «Методика организации учебных постановок». 15. Живопись. Группа из двух одетых фигур в глубоком пространстве интерьера. 16. Методика преподавания дисциплины «Методика организации учебных постановок» на 1-2 курсах. 17. Методика преподавания дисциплины «Методика организации учебных постановок» на 3,4,5 курсах (творческие мастерские).

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-3 способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической). УК-4 способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры. ПК-2 способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, использовать свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач (замыслов). ПК-6 готовность демонстрировать владение основными формами, средствами и методами педагогической деятельности в области художественного образования. ПК-9 способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в области изобразительного искусства. ПК-11 способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса.

Форма итоговой аттестации: экзамен

Теория и история культового искусства

Цель изучения дисциплины: дать представление о теории и истории культового искусства (синтезе видов искусства), изучить основные культовые памятники и актуальные произведения в мировых религиях для развития способности интерпретировать явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте.

Основные разделы: 1. Культовое искусство: основные понятия, возникновение и этапы эволюции. Культовое искусство первобытной эпохи; 2. Культовое искусство Древних цивилизаций; 3. Культовое искусство Античности; 4. Культовое искусство монотеизма.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК- 2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Методология научных исследований в области искусств

Цель изучения дисциплины: формирование у ассистентов-стажеров целостной системы знаний об основных методах научных исследований в искусствоведении и навыка их применения в собственной научной деятельности.

Основные разделы: 1. Исствоведение как составная часть гуманитарного знания и его методологии. 2. Краткая история искусствоведения и формирования его методологии. 3. Методологический аппарат диссертационного исследования. 4. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания. 5. Формально-стилистический анализ произведения искусства. 6. Экзистенциализм. Герменевтика. 7. Структурный анализ. 8. Постструктурализм. 9. Семиотика и искусствознание. 10. Иконографический и иконологический метод. 11. Знаточество. 12. Рецензирование. 13. Количественные методы. 14. Культурно-исторический метод. 15. Методологический конструктор и проблема междисциплинарных исследований.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-1: готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности. УК-2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте. УК-3: способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической). УК-4: способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Проблемы истории, социологии, психологии искусства

Цель изучения дисциплины: сформировать у ассистентов-стажеров 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 к научной и разносторонней практической деятельности в сфере искусства; выработать у обучающихся способность осуществлять глубокий анализ того или иного явления музыкально-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): УК-3: способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической). УК-4: способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Современные проблемы искусства

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся базовые теоретические представления о функциях искусства в современном обществе, раскрыть сущность современных проблем искусства, показать необходимость междисциплинарного изучения искусства для личностного и профессионального развития, подготовить специалиста к практической деятельности в сфере изобразительного искусства.

Основные разделы: 1. Введение в дисциплину. 2. Современные трансформации основных категорий философии и теории искусства. 3. Искусство в эпоху тотальной воспроизводимости. Художник-произведение-зритель. 4. Художник, искусство, социум, власть. 5. О прогрессивном и консервативном в искусстве.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): УК-3: способность свободно анализировать исходные данные в области искусства и культуры для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности художника-живописца (художественно-творческой и педагогической). УК-4: способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области искусства и культуры

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Профилактика зависимых форм поведения

Цель изучения дисциплины: овладение систематизированными знаниями о формах, этапах и механизмах развития зависимости, а также способах её ослабления и преодоления, что, в конечном итоге, поможет трансформировать знания в профессиональную практику как в художественную, так и в педагогическую.

Основные разделы: 1. Химические аддикции: диагностические критерии, общие черты, классификация. 2. Классификация алкогольных расстройств. Особенности проявления алкоголизма у подростков. Влияние слабоалкогольных напитков на психику и поведение подростка. 3. Общая характеристика наркотической зависимости. Психологические теории наркомании. Наркомания как социально-психологическое явление. Основные признаки наркотического опьянения. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления седативных и снотворных веществ, галлюциногенов. Расстройства вследствие употребления различных стимуляторов, включая кофеин. 4. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления табака, летучих растворителей. 5. Общая характеристика гемблинга. Психологические особенности гемблеров. Характеристика интернет-аддикции. Зависимость от мобильных телефонов, особенности проявления SMS – аддикции. Расстройства, возникающие вследствие телевизионной аддикции. Общая характеристика аддикции отношений (любовные, избегания). Особенности проявления сексуальной аддикции. Характеристика рабочегоголизма (трудоголизм). Характеристика спортивной аддикции (аддикция упражнений). Аддикции к покупкам (компульсивный шопинг). Психические расстройства при религиозной аддикции. Аддикция к аудиостимулам. Характеристика пищевых аддикции: аддиктивное переедание, аддиктивное голодание. Аддикция к шоколаду. 6. Другие нехимические аддикции: ургентная аддикция, коллекционирование, зависимость от весёлого автовождения, духовный поиск, состояние перманентной войны. Профилактика и коррекция зависимых форм поведения в подростковой среде.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК 8. Способность дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), интерпретацию собственного психологического состояния, владеть простейшими приемами психологической саморегуляции.

Форма промежуточной аттестации: зачет.