

59.09.05 Искусство графики (по видам)

Станковая графика

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 программ 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. Готов овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности. ПК-2. Способен 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. Способен применять знание основ психологии личности и социальной психологии, особенности психологии художественного творчества в своей педагогической деятельности. ПК-8. Способен 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. Готов 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-графика (художественно-творческой и педагогической).

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Техника графики и технология графических материалов

Цель изучения дисциплины: Формирование способностей профессионально применять и демонстрировать технику графики, методы, приемы, средства графических материалов.

Основные разделы: 1. История возникновения графической техники литографии и технологий материала. 2. Основные этапы работы в технике литографии: подготовка литографского камня к работе (шлифовка), перевод рисунка на камень, подготовка материалов к работе. 3. Графическая серия работ в технике литографии. 4. История возникновения графических техник офорта и технологии материала. 5. Основные этапы работы в технике офорта: подготовка печатной "доски " к работе (шлифовка), перевод рисунка, подготовка инструмента и материалов к работе. 6. Графическая серия работ в технике офорт (сухая игла, акватинта, мягкий лак, резерваж, меццо-тинто). 7. История возникновения графических техник ксилография, линогравюра и технологии материалов. 8. Основные этапы работы в технике ксилография (линогравюра): подготовка печатной "доски " к работе (шлифовка), перевод рисунка, подготовка инструмента и материалов к работе. 9. Графическая серия работ в технике ксилография (линогравюра). 10. История возникновения графических техник пастель, акварель, темпера и технологии материалов. 11. Основные этапы работы в техниках пастель, акварель, темпера: подготовка основы и материала к работе, перевод рисунка, подготовка инструмента, выбор технических средств и техники исполнения. 12. Графическая серия работ в технике пастель (акварель, темпера).

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-графика (художественно-творческой и педагогической). ПК-1: готовность демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства при создании на высоком художественном уровне авторских произведений в области профессиональной деятельности. ПК-2: способность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне умение собирать анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, используя свои наблюдения при создании авторских произведений искусства и находить творческие решения при реализации своих профессиональных задач. ПК-9: способность преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных

государственных образовательных программ 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 внеучебной работе.

Основные разделы: 1. Рисунок. Голова натурщика. Живопись. Голова натурщика. 2. Методика организации и выполнение постановок по рисунку. 3. Рисунок. Обнажённая фигура. Живопись. Обнажённая фигура. 4. Рисунок. Портрет с руками. Живопись. Портрет с руками. 5. Рисунок. Обнажённая или одетая фигура в интерьере. Живопись. Обнажённая или одетая фигура в интерьере. 6. Рисунок. Одетая фигура в интерьере. Живопись. Одетая фигура в интерьере. 7. Составление авторской рабочей программы по методике организации учебных постановок. 8. Рисунок. Двойная постановка в неглубоком пространстве. Живопись. Двойная постановка в неглубоком пространстве. 9. Методика преподавания дисциплины «Методика организации учебных постановок» на 1-2 курсах. 10. Методика преподавания дисциплины «Методика организации учебных постановок» на 3,4,5 курсах (творческие мастерские).

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 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-графика (художественно-творческой и педагогической). 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 программ 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-графика (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-графика (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-графика (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.