МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств»

/ МГАХИ им. В.И. Сурикова/

«Утверждаю»

Ректор МГАХИ им.В.И.Сурикова

_____/А.А. Любавин/

Протокол № 7

от «29» сентября 2016 г.

Образовательная программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) по направлению «Живопись»

квалификация: «художник»

Москва 2016 - 2017

Содержание

1.Общие положения

1.1Определение

1.2Нормативные документы

1.3Общая характеристика образовательной программы дополнительного профессионального образования

2.Характеристика профессиональной деятельности обучающихся

2.1 Области профессиональной деятельности

2.2 Объекты профессиональной деятельности

2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности

3. Требования к результатам освоения ОП ДПО

4.Фактическое ресурсное обеспечение ОП ДПО (профессиональная переподготовка) «Живопись»

5. Оценка качества освоения программы

6. Условия осуществления образовательного процесса

7. Аннотации учебных дисциплин

1. Общие положения

1.1. Определение

Образовательная программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) (далее – ОП ДПО) по направлению «Живопись», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Ученым советом МГАХИ им. В.И. Сурикова с учетом требований рынка труда, на основе «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 1 июля 2013 года № 499.

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку подготовки слушателя. Она включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, а также самостоятельную работу и типовые материалы, обеспечивающие контроль знаний слушателей.

1.2 Нормативные документы

Нормативно-правовую базу дополнительной образовательной программы составляют следующие документы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России;
- Распоряжение правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Устав МГАХИ им. В.И. Сурикова (далее – Институт);
- Локальные акты Института.

1.3 Общая характеристика образовательной программы дополнительного профессионального образования

Основная цель данной программы подготовки слушателей является получение новых и развитие имеющихся компетенций, с целью приобретения новых квалификаций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной

деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов. Программа профессиональной переподготовки реализуется на основании установленных квалификационных требований к конкретным должностям и специальностям и проводится с учетом уровня полученного ранее образования или в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной профессиональной программе.

Нормативный срок освоения ОП ДПО – 3 года, общая трудоемкость освоения образовательной программы — 1050 часов; форма обучения - очно-заочная. Допускается обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы, но не более срока обучения по очно-заочной форме.

При приеме на обучение Институт проводит вступительные испытания творческой и профессиональной направленности.

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в форме стажировки.

Стажировка осуществляется в целях приобретение практических навыков и умений для их эффективного использовании при исполнении своих должностных обязанностей.
Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей обучения. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в зависимости от количества часов стажировки и пройденной дополнительной профессиональной программы.

Обучение по программе «Живопись» проводится по следующим дисциплинам:

- История изобразительного искусства;
- Рисунок;
- Живопись;
- Композиция;
- Художественные технологии.

По окончании обучения слушатели защищают выпускную квалификационную работу и получают диплом МГАХИ им. В.И. Сурикова о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «художник».

2. Характеристика профессиональной деятельности обучающихся

2.1 Области профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельностиобучающихся включает:

- культурную и социальную среду общества;
- изобразительное искусство;

- культурно-просветительская деятельность;

2.2 Объекты профессиональной деятельности

- окружающая пространственная среда (естественная, проектируемая, искусственно созданная);
- процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду общества;
- авторы произведений искусств и их творчество;
- авторские произведения искусства (их создание и последующее бытование в социальной среде);
- памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к мировому художественно-историческому наследию, требующие профессионального изучения;
- социальная и культурная жизнь общества и ее влияние на художественно-творческий процесс в сфере изобразительного искусства;
- творческие союзы, профессиональные объединения, государственные, общественные и коммерческие организации, способствующие созданию и распространению продуктов творчества;

2.3 Виды и задачи профессиональной деятельности

Обучающиеся по направлению «Живопись» готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:

- художественно-творческая;
- художественно-просветительская.

Обучающиеся должны решать следующие профессиональные задачи:

в области художественно-творческой деятельности

- наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их через художественные образы для последующего создания авторских художественных произведений в области изобразительного искусства;
- создание авторских произведений в области изобразительного искусства и других областях профессиональной деятельности; работа во взаимодействии с работодателями, заказчиками, соавторами, исполнителями в пространстве единых задач и единого художественного замысла в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности;

в области художественно-просветительской деятельности:

- формировать художественно-эстетические взгляды общества через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность;

- использовать новые научные факты, сведения, учебно-познавательную информацию в сфере изобразительного искусства, с целью распространения художественно-эстетических знаний среди населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного уровня;
- проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, готовить выставки, экспозиции, проводить информационно-консультативные мероприятия.

3.Требования к результатам освоения ОП ДПО

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие высшее образование.

Образовательная деятельность осуществляется в виде следующих учебных занятий и учебных работ:

– лекция;
– семинар;
– практические занятия;
– консультация;
– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
– самостоятельная работа;
– методическая работа;
– итоговый просмотр (защита квалификационной работы,).

Установлены следующие виды учебных занятий:

– групповые занятия;
– мелкогрупповые занятия;
– индивидуальные занятия.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ОП ДПО, выполняемую слушателем вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться в художественных мастерских, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях.

Методическая работа − форма практической самостоятельной работы обучающегося, позволяющая ему обобщить собственный опыт художественной деятельности.

Оценка качества освоения ОП ДПО «Живопись» включает текущий контроль успеваемости обучающихся и итоговую аттестацию. Формы итоговой аттестации: художественная работа (живопись, рисунок, композиция).

В процессе обучения слушатель должен совершенствовать следующие **профессиональные компетенции (ПК):**

- способность демонстрировать свободное владение выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, живопись), способность проявлять креативность композиционного мышления (ПК-1);
- способность собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, способностью фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания произведений искусства (ПК-2);
- способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения в области профессиональной деятельности (ПК-3);
- способность применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, культурно-просветительской деятельности и воспитательно-эстетической работе в обществе (ПК-6);
- способность к работе с научной и искусствоведческой литературой, способностью к использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-8);
- знание выдающихся произведений мировой и отечественной литературы, музыки, театра, кино и телевидения, способность провести профессиональный и аргументированный анализ их художественных особенностей (ПК-16).

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

в области художественно-творческой деятельности:

- свободное владение техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка; техниками и технологиями изобразительного искусства в области станковой живописи(ПСК-1);
- способность к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области изобразительного искусства - станковой живописи, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства(ПСК-2);
- способность наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области изобразительного искусства(ПСК-3);
- способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-живописца в области изобразительного искусства (ПСК-4);
- способность применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-5);

в области художественно-просветительской деятельности:

- способностью использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и других видов художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции (ПСК-27);
- способность дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве(ПСК-28);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере изобразительных искусств (ПСК-29);

4.Фактическое ресурсное обеспечение ОП ДПО (переквалификация) по направлению «Живопись»

Реализация ОП ДПО (переквалификация) «Живопись» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и учебных работ, предусмотренных ОП ДПО «Живопись». Материально-техническое обеспечение включает в себя:

- учебные мастерские, оснащенные соответствующим оборудованием и инвентарем для занятий дисциплинами профессионального цикла;
- лекционные аудитории и кабинеты, оснащенные аудио- и видеоаппаратурой;
- методический фонд, натюрмортный фонд, выставочный зал;
- библиотеку, читальный зал.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными материалами основной учебной литературы, изданными за последние 5-10 лет, изданиями художественных произведений, методическими пособиями.В фондах хранится около ста наименований периодических изданий по вопросам искусства и культуры.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ БИБЛИОТЕКИ МГАХИ им. В.И.СУРИКОВА

1. Галерея изящных искусств
2. Культура
3. Московский художник
4. Наш изограф
5. Российская газета

1. Академия (2009-2010 гг.)
2. Антиквариат (2009-2014 гг.)
3. Аполлон (1909-1917 гг.)
4. Арт - Хроника (2003-2004 гг.)
5. Архитектура и строительство России (2002-2004 гг.)
6. Архитектура СССР (1983- 1991гг.)
7. Архитектурный вестник (2007-2014 гг.)
8. Былое(1906-1907гг.)
9. Бюллетень ВАК (2004-2014 гг.)
10. Бюллетень Мин. образования (1998-2014 гг.)
11. Вестник изящных искусств (1883-1890 гг.)
12. Весы (1904-1907 гг.)
13. Вокруг света (2003-2013 гг.)
14. Вопросы философии (1998-2011 гг.)
15. Вопросы искусствознания (1993-1997 гг.)
16. Восточная коллекция (2009-2014 гг.)
17. Всемирная иллюстрация (1866, 1870, 1885 гг.)
18. Грёза (1907г.)
19. Декоративное искусство (2001-2007 гг.)
20. Декоративное искусство СССР (1977-1991 гг.)
21. Диалог искусств (2008-2014 гг.)
22. DomusDesing (2007 г.)
23. Живописная Россия (1881, 1883...гг.)
24. Жизнь в усадьбе (2006-2007 гг.)
25. Заря (1914-1916гг.)
26. Зодчий (1909г.)

27. Золотое руно (1906-1909 гг.)
28. Золотой век
29. Известия и вестник литературы (1916 гг.)
30. Известия общества преподавателей графического искусства (1907-1915 гг.)
31. Изобразительное искусство (2007-2014 гг.)
32. Иллюстрированный мир (1887 г.)
33. Иностранная литература (2006-2013 гг.)
34. Искры
35. Искусство (1933-2013 гг.)
36. Искусство в южной России (1913 гг.)
37. Искусство и печатное дело (1909-1910 гг.)
38. Искусство и худож. промышленность (1899-1901 гг.)
39. Искусствознание (1999-2006,2008-2014 гг.)
40. Как: журнал о мировом дизайне (2012-2014 гг.)
41. DieKinst (1906-1913 гг.)
42. Ландшафтная архитектура. Дизайн (2007-2012 гг.)
43. Мир искусства (1900-1904 гг.)
44. Мир музея (1991, 1992, 1996-2014 гг.)
45. Москва (2007-2014 гг.)
46. Москва в её прошлом и настоящем (1910-1911 гг.)
47. Московский журнал (1991-1992 гг.)
48. Московский журнал. История государства Российского (1995-2014 гг.)
49. Московский листок (1902 г.)
50. Московское наследие (2007-2009 гг.)
51. Наше наследие (1988-2014 гг.)
52. Нива(1885-1917 гг.)
53. Новая игрушечка (1995-1998 гг.)
54. Новая иллюстрация (1902-1914 гг.)
55. Новое литературное обозрение (2004-2006 гг.)
56. Новый мир искусства (2007-2009 гг.)
57. Новь
58. Обсерватория культуры (2008-2012 гг.)
59. Огонёк (1946-1995 гг.)
60. Природа и люди

61. Проект international: журнал по мировой архитектуре (2008-2014 гг.)
62. Проект классика: журнал по архитектуре (2008-2009 гг.)
63. Проект Россия: журнал по архитектуре (2007-2014 гг.)
64. Родина (1996-2014 гг.)
65. Российская история (2013-2014)
66. Русская галерея (2006-2014 гг.)
67. Русская старина (1870-1890 гг.)
68. Русский Дом (2003-2013 гг.)
69. Русское богатство
70. Русское искусство (2004-2014 гг.)
71. Север (1902г.)
72. Секретарь-референт (2008-2014 гг.)
73. Смена (1951-1958 гг.)
74. Собрание шедевров (2007-2014 гг.)
75. Советская женщина (1956-1958 гг.)
76. Советский Союз (1952-1955 гг.)
77. София (1914г.)
78. Speech (2012-2014 гг.)
79. Справочник кадровика (2003-2014 гг.)
80. Старые годы (1907-1916 гг.)
81. Столица и усадьба (1913-1917 гг.)
82. Studio (1897-1931гг.)
83. Сцена (2006-2009 гг.)
84. Творчество (1935, 1940, 1957,1958, 1977-1991 гг.)
85. Театр (1985-1996гг.)
86. Театр и искусство (1909 г.)
87. Третьяковская галерея (2005-2014 гг.)
88. Философия и общество (2004-2014 гг.)
89. Фотография (1979-1997 гг.)
90. Художественная газета (1814г.)
91. Художественная школа (2006-2014 гг.)
92. Художественный Совет (2004-2012 гг.)
93. Художник (1960-2008 гг.)
94. Юный художник (1986-2014 гг.)

5.Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения ОП ДПО включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников. В качестве средств промежуточного контроля используются семестровые просмотры, зачёты и экзамены.

Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки осуществляется аттестационной комиссией в виде защиты выпускной квалификационной работы.

6. Условия осуществления образовательного процесса

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении. Общая площадь учебно-лабораторных зданий – 19022 м2. Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. Действуют мультимедийные системы. В образовательной деятельности используются обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты программ по направлениям подготовки и специальностям. Имеются электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных учебных пособий.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История изобразительного искусства» (первый год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель: развитие понимания незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, посредством исторической связи изобразительного искусства и архитектуры на примере последовательного изучения истории искусства.

Задачи: ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи); овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства; обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам реферативной работы; формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать:роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию; осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями; существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур;

уметь: определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства; использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль; дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства; проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции;

владеть: методами исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовки публикаций (статьи, эссе, методические рекомендации), выступлений с использованием современных социальных, психолого-

педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «История изобразительного искусства» (второй год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель:

Задачи:

2.Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать:основные художественные стили, направления, методы, школы в зарубежном, русском и современном искусстве; тенденции развития современного искусства и культуры в обществе; основные этапы истории развития искусств; основные стилистические направления в истории изобразительного искусства; творчество выдающихся художников прошлого и современности.

уметь: атрибутировать и анализировать памятники (произведения) искусства; рецензировать художественные произведения и работать со специальной искусствоведческой литературой.

владеть: методикой исторического анализа произведений искусства; навыками научной и методической работы.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Рисунок» (первый год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель:формирование у слушателей общего представления о рисунке и его роли в изобразительном искусстве. Овладение основами реалистического рисунка. Программа обучения строится по принципу от простого к сложному.

Задачи:развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; – освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (акварельной живописи и рисунка)

2.Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:основные методы организации пространства средствами рисунка: линия, светотень, тон, взаимосвязь предметов; художественные материалы, используемые в рисунке; техники и технологии, применяемые в творческом процессе.

уметь:применять знания законов композиции, цветоведения, перспективы и пластической анатомии в своей практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.
владеть:разнообразными технологическими и техническими приемами творческого процесса; навыками работы с натуры в живописи и рисунке, в том числе в виде этюдов, набросков, штудий; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Рисунок» (второй год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель изучениядисциплины «Рисунок» при обучении профессии «художник-живописец» вытекает из особенностей специфики этой профессии, по роду деятельности которой требуются не только огромные знания в области материальной культуры, литературы, театра и т.д., но и умение мыслить и, самое главное, выражать эти мысли на бумаге в рисунке и на холсте в живописи. От художника-живописца требуется универсальное умение рисовать буквально все: любой предмет, любой интерьер и, конечно, в совершенстве владеть рисованием человека, потому что главное в искусстве создания картины или любого творческого произведения - решать задачи образного построения всей композиции и характера его персонажей на основе собранного натурного материала.

Дисциплина «Рисунок» преподаётся и как самостоятельный жанр изобразительного творчества, и как основа профессиональной грамотности, необходимая для дальнейшей творческой работы выпускника по избранной специальности.

Обучение осуществляется через последовательное ознакомление с основными изобразительными системами, существующими в мировом изобразительном искусстве.

Художник должен уметь свободно осуществлять свои замыслы, изображая любые пространственные формы: отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру и т.д.

Задачи курса

Специфика профессии «художник-живописец» и требования, предъявляемые к ней, заставляют обратить внимание на следующие вопросы в области обучения:

1. Изучение головы человека - строение, пропорции; изучение человеческого лица - характер, мимика; использование этих знаний при рисовании без натуры (по памяти и воображению).
2. Изучение фигуры человека: пропорции, анатомическое строение тела человека, пластика, движение, жест, характер, человек в пространстве;

изучение человеческой фигуры в костюме современном и историческом; влияние костюма на фигуру и характер человека, умение передавать графическим способом фактуры тканей складки драпировки и т.д.

3. Изучение конструкции предметов быта и их стилистических особенностей; использование этих знаний при рисовании без натуры (по памяти и воображению); умение изображать объемные предметы в различных пространственных ситуациях.
4. Изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; изучение законов освещения и принципов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач,т.е. владение различными способами выражения и различными техническими материалами: карандашом, углем, тушью, смешанной техникой и т.д.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

знать:как использовать основные техники и материалы рисунка; законы линейной и воздушно – пространственной перспективы; овладевать навыками профессионального изображения натуры (живая модель) посредством рисунка; как логически обосновать построение формы и натуры в пространстве, размещение предметов на плоскости; выполнение зарисовок с натуры по памяти, наблюдению и представлению;

уметь:свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области рисунка; создать авторское произведение на высоком профессиональном уровне; наблюдать, анализировать, обобщать явления окружающей действительности через художественные образы; применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, пластической анатомии; использовать знания основных произведений мирового и отечественного искусства и культуры; пользоваться архивными материалами; в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал;

владеть:практическими навыками работы над этюдом; методами общения с окружающими для поиска модели; различными техниками рисунка и наброска; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; опытом работы над натурными постановками, в том числе длительными.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Рисунок» (третий год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель формирование представления о предмете и методах профессионального рисунка, его месте среди других художественных дисциплин в творческом

познании действительности;выработка представления и понимания основных теоретических и методологических положений рисунка, необходимых в творческой работе художника.

Задачи:размещение изображения на листе бумаги с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д. конструктивно-пластическое построение формы с установлением пропорций,трактовка объемной формы (ее характеристика) средствами линии, светотени, тона.В итоге рисунок должен передать характер постановки и натуры в живой конкретной, материальной форме, выполненной с высокой художественной культурой, он должен решать такие профессиональные задачи как наблюдение, анализ и обобщение явлений окружающей действительности и выражение их через художественные образы для последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских художественных произведений в области изобразительного искусства и других областях профессиональной деятельности.

2.Требования к результатам освоения дисциплины

знать:основные законы линейной перспективы, свойства материалов для рисунка, методы ведения рисунка, законыцветоведения, понимание художественных и эстетических свойств цвета и тона, основных закономерностей создания цветового и тонального строя, основы пластической анатомии человека и методы анатомических зарисовок;

уметь:осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее художественной интерпретации средствами рисунка, изображать человека и предметно-окружающую среду, творчески использовать средства рисунка, его изобразительно-выразительные возможности;

владеть:навыками практической работы в различных техниках и видах рисунка.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Живопись» (первый год обучения)

1.Цель изучения дисциплины:

Целью курса «Живопись» является формирование и развитие у обучающихся композиционного мышления и видения, основанного на натурном восприятии, анализе и отображении окружающего мира, которое позволит решать начальные творческие задачи, популяризировать профессиональные художественные принципы, противостоя дилетантизму и безвкусице. Данный курс является введением в специальность и ориентирован на широкий круг обучающихся, желающих получить основы художественного образования.

Задачи: ознакомление слушателей со знанием свойств материалов, применяемых в живописи.

2.Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины цикла обучающийся должен

знать:основные законы зрительного восприятия произведения искусства; композиционного построения изображения на картинной плоскости; теорию восприятия цвета и методику использования теоретических знаний в творческом процессе; художественные материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи, композиции; пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры человека;

уметь: применять знания законов композиции, перспективы, пластической анатомии в практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; мыслить нестандартно и образно;

владеть:разнообразными технологическими и техническими приемами творческого процесса; навыками работы с натуры в живописи и рисунке, в том числе в виде этюдов, набросков, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Живопись» (второй год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель учебной дисциплины «Живопись» – становление композиционного мышления, усвоение закономерностей построения цветовых отношений в решении колористических задач при выполнении учебно-творческих заданий.

Обучение живописи в высшей художественной школе направлено на воспитание художника-живописца, обладающего высоким профессиональным мастерством и изобразительной культурой.

Цели и задачи дисциплины вытекают из специфики этой профессии, по роду деятельности которой требуются не только огромные знания в области материальной культуры, литературы, театра и т.д., но и умение мыслить и, самое главное, выражать эти мысли средствами изобразительного искусства. Основной формой обучения живописи является работа с натуры в мастерской и на воздухе в условиях пленэра.

Процесс обучения живописи включает в себя все элементы изобразительного языка - композицию, рисунок, задачи пластического, цветового, тонального и пространственного решения холста.

Холст уже сам собой должен являть эстетическую ценность, где красочная красота поверхности холста, гармония, качество красок, связь красок в холсте приобретает большое самостоятельное значение. Обязательным условием для всех учебных заданий по живописи является ясность поставленной задачи.

Постановки должны быть ясными по направленности освещения, по общему тону (количества света на постановке), гармоничными по цветовому сочетанию и общему состоянию.

Задачи: Изучение законов реалистической цвето-тональной живописи в условиях работы над постановками в аудитории и на пленэре, использование этих знаний в своем творчестве. Изучение законов освещения и принципов изображения плоскостей в различных световых ситуациях; изучение законов освещения и принципов изображения характерных фактурных поверхностей при различном освещении. Изучение фигуры человека: пропорции, анатомическое строение тела человека, пластика, движение, жест, характер, человек в пространстве среды. Изучение человеческой фигуры в костюме современном и историческом; влияние костюма на фигуру и характер человека (пропорции, особенности тканей и различных материалов); умение правильно передавать фактуры тканей, складки, драпировки, и т.д.

Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе, предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач, т.е. владение различными способами выражения и различными техническими средствами и материалами живописи.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: историю мировой и отечественной живописи; произведения выдающихся художников; технологию проведения подготовительного процесса при создании станковой картины; технологические особенности материалов; особенности различных стилевых течений в живописи; методику сбора подготовительного материала для картины; теорию зрительного восприятия картинной плоскости; основы психологии художественного творчества; технику профессиональной безопасности;

уметь: на практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и профессиональной деятельности; разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания картины; собрать подрамник, натянуть и подготовить холст для работы; в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал; выполнить картон для картины; последовательно и планомерно вести работу над картиной; соблюдать технологические процессы и приемы при создании картины; поставить учебную постановку, определить цели и пластические задачи постановки;

владеть: практическими навыками проведения подготовительного процесса при создании картины; методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; навыками работы над этюдом;

различными техниками рисунка и наброска; методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании картины;
навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; техникой работы на современных электронных носителях информации; навыком и опытом работы над натурными постановками.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Живопись» (третий год обучения)

1.Цель изучения дисциплины:

Цельюдисциплины является обучение и воспитание художника – живописца, обладающего профессиональным мастерством, высокой изобразительной культурой, умеющего образно мыслить и осуществлять свои творческие замыслы в адекватную, убедительную художественную форму. Система обучения живописи через последовательное усложнение заданий (основной объект изучения – человек и окружающая пространственная среда); изучение сложившихся в историческом и стилистическом контексте живописных традиций; законы колористической живописи (свет, цвет, тон, колорит); практическое освоение техники живописи и технологии использования живописных материалов, их изобразительно-выразительных возможностей; организация пространства средствами живописи; композиционные возможности средств живописи; разрешение средствами живописи образных и психологических задач.

Задачи:Задачей курса является воспитание художника-живописца, обладающего высокой изобразительной культурой, профессиональным мастерством, предполагающим решение разнообразных задач в области изобразительного искусства, умеющего работать в различных жанрах (картина, портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.), умеющего на основе полученных знаний и навыков, а также успешного освоения как специальных, так и общеобразовательных и научно-теоретических дисциплин, создавать высокопрофессиональные произведения изобразительного искусства, а также быть готовым к педагогической деятельности. После прохождения курса «Живопись и рисунок» обучающийся должен уметь на практике применять полученные теоретические знания в своем творчестве и профессиональной деятельности, разбираться в качестве живописных и вспомогательных материалов, применяемых для создания произведений станковой живописи: собрать подрамник, натянуть и качественно подготовить основу для дальнейшей работы (имеется ввиду различные способы и рецепты подбора плетения холста, проклейки и грунтовки холста в зависимости от степени продолжительности работ, толщины и качества красочного слоя, разбавителей и других особенностей технологии ведения процесса создания произведения). Обучающийся должен уметь целенаправленно, в соответствии с замыслом

произведения, найденным и разработанным в эскизах пластическим решением будущего произведения, собрать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий, сохранять найденное в малой (эскизной) форме пластическое построение и целостность при увеличении и воплощении в большую форму станковой картины; на практике применять усвоенные навыки ведения работы и художественные приемы, приобретенные при копировании произведений искусства, а также работы над композицией; Различные задачи, которые встают перед художником в творческом процессе,предполагают универсальность в выборе средств решения этих задач,т.е. владение различным способом выражения и различными техническими материалами.

2.Требования,к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины цикла обучающийся должен

знать:основные законы зрительного восприятия произведения искусства; композиционного построения изображения на картинной плоскости; теорию восприятия цвета и методику использования теоретических знаний в творческом процессе; художественные материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи, композиции; пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры человека.

уметь: применять знания законов композиции, перспективы, пластической анатомии в практической и творческой работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания художественного произведения; мыслить нестандартно и образно.

владеть:разнообразными технологическими и техническими приемами творческого процесса; навыками работы с натуры в живописи и рисунке, в том числе в виде этюдов, набросков, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Композиция» (первый год обучения)

1.Цель изучения дисциплины:

Целью курса является теоретическое и практическое изучение композиции, как основы художественного творчества неразрывно связанной с рисунком и живописью, и являющейся важнейшей составляющей этих дисциплин.

Задачи:работа над созданием сюжетного произведения, которую предваряет подготовительный процесс: натурные наброски и этюды, поиски композиционной схемы, композиционный эскиз, картон. Основным

показателем уровня композиционного мышления обучающегося, является умение моделировать пластическую ситуацию.

2.Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины цикла обучающийся должен

знать:основные понятия и законы композиционного построения изображения на картинной плоскости;

уметь: применять знания законов композиции;

владеть:навыками работы с натуры в живописи и рисунке, в том числе в виде этюдов, набросков, штудий; методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией; навыками работы с натурными постановками; методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного искусства.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Композиция» (второй год обучения)

1. Цель изучения дисциплины.

Целью курса дисциплины «Композиция» является более углублённые знания и навыки, полученные на первом году обучения. Изучение теории композиции, композиционных возможностей изобразительных средств для разрешения композиционных задач; разрешение средствами композиции (через систему специальных заданий) смысловых, образных, выразительных задач; изучение классических композиционных решений (теоретическое и через систему заданий по копированию); организация работы над композицией от выбора темы через сбор необходимого материала к готовой композиционной форме; синтез изобразительных искусств.

Задачи курса.

В задачу курса входит построение учебного процесса таким образом, чтобы студенты закрепляли ранее полученные знания в практической работе. Главным образом, в программу курса «Композиции» входит работа над созданием сюжетного произведения, которую предваряет подготовительный процесс: натурные наброски и этюды, поиски композиционной схемы, композиционный эскиз, картон. Способность работать над созданием сюжетной картины является основным показателем уровня композиционного мышления, умения моделировать пластическую ситуацию. Однако, в исключительных случаях, обучающиеся могут выбрать иной жанр для отчёта и аттестации по дисциплине «Композиция». Это может быть пейзаж, портрет или натюрморт, но при этом должна ясно прослеживаться продуманная композиционная задача, и работа не должна носить случайный, этюдный характер.

Основной задачей курса является формирование индивидуальной, творческой личности художника, способного создавать произведения, имеющие художественную ценность, обладающего активной гражданской позицией и способного к культурно-просветительской деятельности

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать: законы композиции, так как они универсальны и не зависят от эпохи и стиля, меняются только изобразительные задачи, композиционные свойства и методы, продиктованные своеобразием каждой конкретной эпохи. Даже в один исторический период в разных обществах возникают различные изобразительные системы, обусловленные отличающимся мировоззрением, национальными особенностями и природными факторами; ккомпозиционные средства и методы;
уметь:понимать и владеть средствами изображения: точка, линия, силуэт, пятно и мазок. Изобразительные средства являются для художника «строительным материалом». Надо уточнить, что это, именно изобразительные средства, а не композиционные, поскольку, вышеперечисленные элементы участвуют в формировании изображения на плоскости; наблюдая и изучая мелочи, детали, уметь собрать всё в единое целое и подчинить художественному замыслу; анализировать художественное произведение;
владеть: навыками первоначального опыта в подготовительных этапах работы над исполнением художественного произведения; способами нахождения наиболее выразительного композиционного решения; навыками разработки цвето-тональных эскизов, в которых устанавливается «крупное» цветовое решение будущей работы; навыками распределения цвето-тональных планов на плоскости; навыками первоначального опыта в подготовительных этапах работы над исторической картиной.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Художественные технологии» (третий год обучения)

1.Цель изучения дисциплины.

Цель:дать слушателям знания и практические навыки по технике работы в графических материалах, мозаике, росписи по стеклу и керамикеи умение использовать художественно-изобразительные возможности этих материалов для реалистического решения композиций;создание условий для формирования гармоничной, разносторонне развитой, творчески и социально-активной личности средствами декоративно-прикладного искусства.

Задачи курса.

Развивать мотивацию к познанию и творческой деятельности; развивать эмоционально-образное восприятие окружающего мира; познакомить с художественными произведениями, выполненными в изучаемых техниках;дать необходимые знания и навыки в работе с материалами, касающимися изучаемых художественных технологий;познакомить с законами композиции, колористики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:типологию композиционных средств и их взаимодействие; цвет и цветовую гармонию;
уметь:реализовать проект в материале;
владеть:технико-технологическими методами, владение представлениями о технологических процессах ручного и промышленного изготовления продукции, предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение эскизов композиционных решений объектов декоративно-прикладного искусства; реализация в материале художественных проектов.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Учебная практика» (пленэр).

Цель:

«Учебная практика» (пленэр) – важная и обязательная часть учебного процесса, позволяющий снабдить будущего художника необходимыми знаниями и навыками, получение которых в условиях исключительно работы в помещении невозможно. Основной целью учебного практикума является обучение работе на пленэре, то есть в условиях, значительно отличающихся от условий мастерской. Умение работать на пленэре, знание его законов – непременное условие профессионализма художника, столь же важное, как умение рисовать, писать, как владение законами композиции. Трудно представить грамотного живописца, не умеющего работать на пленэре, не знающего принципов пленэрной живописи, то есть не владеющего большой частью своего ремесла - воспитание профессионального мастерства художника-живописца невозможно без пленэра.

Задачи:

Основная задача пленэра – изучение законов освещения и следующих из них закономерностей цветовых и тональных отношений, знание которых позволяет художнику решать любые задачи, как в условиях открытого пространства, так и в помещении.

Параллельно одна из важных задач учебного пленэра – освободить студента от неизбежно возникающей в условиях длительной работы в

мастерской заученности красочных смесей, влекущей за собой ограниченность, неуверенность, неумение сориентироваться в иных условиях.

Распространенной ошибкой обучающихся в работах, выполненных на пленэре, является непонятность состояния, невозможность определить, при какой погоде, при каком освещении написан пейзаж. Сами обучающиеся затрудняются через небольшой промежуток времени определить состояние. Работы одинаковы по общему тону, путаются небо и земля, трудно понять, в тени или на солнце сидит модель. При наличии этих ошибок можно смело говорить о неудаче пленэрной работы, невыполнении ее задач.

Для исключения подобных ошибок, являющихся следствием непонимания особенностей пленэра и неумения решать его задачи, нужно снабдить обучающегося большим количеством систематизированных теоретических знаний. Условием успешного выполнения заданий пленэрной работы является усвоение, твердое понимание и умение применять теоретические основы пленэра, знание закономерностей освещения и законов световоздушной перспективы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать: как использовать основные техники и материалы рисунка и живописи; законы линейной и воздушно-пространственной перспективы; овладевать навыками профессионального изображения натуры (живая модель); как логически обосновать построение формы и натуры в пространстве, размещение предметов на плоскости; выполнение зарисовок с натуры по памяти, наблюдению и представлению;

уметь: свободно владеть техниками и технологиями изобразительного искусства в области рисунка и живописи; создать авторское произведение на высоком профессиональном уровне; наблюдать, анализировать, обобщать явления окружающей действительности через художественные образы; применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, пластической анатомии; использовать знания основных произведений мирового и отечественного искусства и культуры;

работать с движущейся моделью, передавать движение, развивать наблюдательность и зрительную память, быстро ориентироваться в решении композиционных задач при работе с натуры; пользоваться архивными материалами; в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал;

владеть: практическими навыками работы над этюдом; методами общения с окружающими для поиска модели; различными техниками рисунка, наброска, живописи; навыками изучения и копирования выдающихся произведений искусства; опытом работы над натурными постановками, в том числе длительными.