

Министерство образования и науки Российской Федерации
Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Высшая школа народных искусств (институт)»

Утверждаю Директор
_____ О.В. Федотова
«___» _____ 2014 г.

Основная образовательная программа
высшего образования

Направление подготовки: 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы

Профиль № 7: Художественная роспись (декоративная роспись)

Квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

Москва

2014 г.

Основная образовательная программа выполнена профессорско-преподавательским составом Московского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшей школы народных искусств (институт)» под общей редакцией А.В. Ванеева.

Авторы указаны в конкретных разделах
Московский филиал ВШНИ, 2014 год

Содержание

1. Общие положения
 - 1.1. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы
 - 1.2. Цель, задачи и структура основной образовательной программы
 - 1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
 - 1.4. Требования к уровню подготовки для освоения основной образовательной программы
 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной образовательной программы
 - 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
 - 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
 - 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
 - 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
 3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной образовательной программы
 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации основной образовательной программы
 - 4.1. Календарный учебный график
 - 4.2. Учебный план подготовки бакалавра
 - 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
 - 4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся
 - 4.5. Программы итоговой государственной аттестации
 5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной программы
 6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
- Приложения

1. Общие положения

1.1. Нормативные документы для разработки основной образовательной программы

Основная образовательная программа (далее – ООП) разработана на основе:

Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 (далее – Типовое положение о вузе);

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего профессионального образования по направлению подготовки 072600 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, квалификация (степень) «бакалавр», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805;

Нормативно-методических документов Минобрнауки России;

Примерной основной образовательной программы по направлению подготовки, разработанной Московской государственной художественно-промышленной академией им. С.Г.Строганова (носит рекомендательный характер);

Уставом ВШНИ;

другими внешними и внутренними документами МФ ВШНИ, касающихся ООП.

1.2. Цель, задачи и структура основной образовательной программы

1.2.1. Подготовка высококвалифицированных кадров в области искусства ставит и реализует следующую цель – возрождение, сохранение и развитие конкретных видов народных художественных промыслов России, национальных культур, их полноправному вхождению в новые социально-экономические и политические отношения современного мира.

1.2.2. Основной задачей ООП является развитие потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном совершенствовании, предоставление возможностей для их реализации, формирование (на базе широкого гуманитарного образования) глубоких профессиональных знаний и навыков высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной деятельности в новых экономических условиях, складывающихся в современном мире и учитывающих специфику России.

Цель и задачи ООП раскрываются в рабочем учебном плане и в рабочих программах учебных дисциплин

1.2.3. ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:

гуманитарный, социальный и экономический цикл;

общепрофессиональный цикл;

профессиональный цикл;

и разделов:

физическая культура;

учебная и производственная практики;

итоговая государственная аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык».

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы

1.3.1. В результате освоения ООП выпускник должен быть подготовлен к осуществлению творческой и практической деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также для продолжения образования в магистратуре.

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП бакалавра по очной форме обучения, включая последипломный отпуск, составляет 4 года.

1.3.3. Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, и время, отводимое на контроль качества. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной.

Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц за весь период обучения.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 42 академических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре.

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные результаты обучения в органической увязке осваиваемыми знаниями, умениями и приобретенными компетенциями в целом по ООП.

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее 2 зачетных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более 3 зачетных единиц выставляется оценка «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».

ООП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.

1.3.4. Конкретными видами практики являются учебная и производственная, которые представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Аттестация по итогам практики заключается в представлении выполненных заданий, предусмотренных программой, в форме отчетов, зарисовок, копий, исполнения проекта в материале. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка (зачет).

1.3.5. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

в пределах объема учебного времени, отводимого на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули);

при формировании своей индивидуальной образовательной программы получать консультацию в ВШНИ по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки;

при переводе из другого вуза при наличии соответствующих документов на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации;

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП.

1.3.6. Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП составляет не менее

50 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей.

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные (в том числе спортивные) звания, дипломы лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров Российской Федерации, Союза Архитекторов, а также других российских и международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере).

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания, или приравненные к ним.

1.3.7. ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети интернет или локальной сети ВШНИ.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

1.3.8. ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает:

специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, академической живописи, скульптуры и пластического моделирования;

производственные мастерские;

специализированные компьютерные классы;

лаборатории по профессиональной подготовке.

1.3.9. Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен.

1.3.10. ООП способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной образовательной программы

- предшествующий уровень образования абитуриента - среднее общее образование, среднее профессиональное образование, а также владение профессиональными знаниями и навыками по рисунку, живописи и композиции, определяемые в ходе предварительного собеседования и просмотра профессиональной направленности;

- абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании, если в нём имеется запись о получении предъявителем среднего общего образования, или документ о высшем образовании.

Прием на обучение по образовательной программе высшего образования за счет ассигнований федерального бюджета проводится на конкурсной основе.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной образовательной программы

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Включает вид творческой деятельности, связанный с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и объединяющий достижения декоративного искусства, конструирования, технологии и направленный на создание эстетически совершенных и высококачественных уникальных предметов и изделий.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Произведения искусства различного назначения (предметы и изделия культурно-бытового назначения, декоративная пластика, декоративное оформление интерьеров).

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- художественная;
- проектная;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности:

владение художественными методами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений; создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики;

способность понимать принципы создания проекта предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

обладание знаниями и реальными представлениями о процессе производства предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение изделий в материале; знакомство с технологическими процессами ручного и промышленного изготовления продукции;

знакомство с управленческими функциями в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами декоративно прикладного искусства и народных промыслов; готовность пользоваться нормативными документами на практике;

ориентированность на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способность планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения основной образовательной программы

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

профессиональные компетенции (ПК):

владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта;

обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы ведущих художников, экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе и составляет не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучающихся составляют не более 40 процентов аудиторных занятий.

**МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств**

Б1	Гуманитарный, социальный и экономический цикл	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-11	ОК-12
		ОК-13	ОК-14	ПК-3	ПК-4	ПК-5							
Б1.Б.1	История	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-5	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ПК-3	ПК-4	
Б1.Б.2	Философия	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14	
Б1.Б.3	Иностранный язык	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-5	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-11	ОК-12	ПК-3	ПК-4
Б1.Б.4	Русский язык и культура речи	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ПК-3	ПК-4			
Б1.В.ОД.1	Правовое обеспечение профессиональной деятельности	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-13
		ОК-14	ПК-3	ПК-4	ПК-5								
Б1.В.ОД.2	Основы психологии и педагогики	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-13
		ОК-14	ПК-5										
Б1.В.ОД.3	Экономика и менеджмент народных художественных промыслов	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-5	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ПК-3	ПК-4	
Б1.В.ОД.4	Историческая этнология России	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14		
Б1.В.ДВ.1.1	История материальной культуры	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14		
Б1.В.ДВ.1.2	История театральной культуры	ОК-1	ОК-2	ОК-8	ОК-10								
Б1.В.ДВ.2.1	История отечественной литературы	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ПК-3			
Б1.В.ДВ.2.2	История мировой литературы	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ПК-3			
Б2	Общепрофессиональный цикл	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14
		ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5							
Б2.Б.1	История искусств	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14	ОК-15	
Б2.Б.2	Академический рисунок	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ПК-2	ПК-3					
Б2.Б.3	Академическая живопись	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3
		ПК-4	ПК-5										
Б2.Б.4	Академическая скульптура и пластическое моделирование	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3
		ПК-4	ПК-5										
Б2.Б.5	Технический рисунок	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-2	ПК-3	ПК-4
		ПК-5											
Б2.В.ОД.1	Декоративный рисунок	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ПК-2	ПК-3					
Б2.В.ОД.2	Декоративная живопись	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3

		ПК-4	ПК-5										
Б2.В.ОД.3	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14	ПК-2	ПК-3
		ПК-4											
Б2.В.ОД.4	Цветоведение и колористика	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3
		ПК-4	ПК-5										
Б2.В.ОД.5	Основы композиции	ОК-1	ОК-2	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ПК-2	ПК-3				
Б2.В.ДВ.1.1	Информационные технологии	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-5	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14	ПК-3	
Б2.В.ДВ.1.2	Компьютерная графика	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-5	ОК-6	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14	ПК-3	
Б3	Профессиональный цикл	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-13
		ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5						
Б3.Б.1	Безопасность жизнедеятельности	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-9	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-2	ПК-3	ПК-4
		ПК-5											
Б3.Б.2	Пропедевтика	ОК-1	ОК-2	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5			
Б3.Б.3	Основы производственного мастерства	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-5	
Б3.Б.4	Проектирование	ОК-1	ОК-2	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5
Б3.В.ОД.1	Совершенствование мастерства	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-5	
Б3.В.ОД.2	Специальная композиция	ОК-1	ОК-2	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-5					
Б3.В.ОД.3	Традиционное прикладное искусство (по видам)	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-12	ОК-14		
Б3.В.ОД.4	Макетирование и конструирование расписных изделий	ОК-1	ОК-3	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-10	ОК-12	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2	ПК-3
		ПК-4	ПК-5										
Б4	Физическая культура	ОК-1	ОК-3	ОК-4	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-12	ОК-13				
Б5	Практики, НИР	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-13	ОК-14
		ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5							
Б5.У.1	учебная практика	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2
		ПК-4	ПК-5										
Б5.П.1	производственная практика	ОК-1	ОК-2	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-13	ОК-14
		ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5							
Б5.П.2	преддипломная практика	ОК-3	ОК-4	ОК-5	ОК-6	ОК-7	ОК-8	ОК-9	ОК-10	ОК-13	ОК-14	ПК-1	ПК-2
		ПК-4	ПК-5										
ИГА	Итоговая государственная аттестация	ОК-1	ОК-2	ОК-5	ОК-8	ОК-9	ПК-1	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-5		

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации основной образовательной программы

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется:

- годовым календарным учебным графиком;
- учебным планом бакалавра с учетом его профиля;
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- программами учебных и производственных практик;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.

4.1. Календарный учебный график

1. График учебного процесса

Мес	Сентябрь					Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь					Февраль			Март					Апрель				Май				Июнь				Июль				Август																											
	1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-1	2-8	9-15	16-22	23-1	2-8	9-15	16-22	23-29	30-5	6-12	13-19	20-26	27-3	4-10	11-17	18-24	25-31	1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-31																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																						
I																			Э	Э	Э	К	К																									Э	Э	Э	У	У	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К					
II																			Э	Э	Э	К	К																														Э	Э	Э	У	У	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
III																			Э	Э	Э	К	К																									Э	Э	Э	П	П	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К				
IV																			Э	Э	Э	К	К										П	П	П	П	Д	Д	Д	Г	Д	Д	Д	Д		Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	

2. Сводные данные

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Итого
		сем. 1	сем. 2	Всего	сем. 1	сем. 2	Всего	сем. 1	сем. 2	Всего	сем. 1	сем. 2	Всего	
	Теоретическое обучение	18	16	34	18	16	34	18	16	34	18	6 2/6	24 2/6	126 2/6
Э	Экзаменационные сессии	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3		3	21
У	Учебная практика (концентр.)		2	2		2	2							4
	Учебная практика (рассред.)													
Н	Научно-исслед. работа (концентр.)													
	Научно-исслед. работа (рассред.)													
П	Производственная практика (концентр.)								2	2		4	4	6
	Производственная практика (рассред.)													
Д	Выпускная квалификационная работа											7 4/6	7 4/6	7 4/6
Г	Гос. экзамены											1	1	1
К	Каникулы	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	10	12	42
Итого		23	29	52	23	29	52	23	29	52	23	29	52	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	<i>Дисциплины по выбору</i>						2	72	36	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
	Информационные технологии		7	7			2	72	36			36	36													2	2		
	Компьютерная графика		x	x			x	x	x			x	x													x	x		
Б.3	Профессиональный цикл						100	3600	2612	62	0	2550	988	12	10	18	12	18	13	18	10	24	16	26	15	22	13	42	11
	<i>Базовая часть</i>						60	2160	1724	32	0	1692	436	10	7	14	8	14	8	14	8	14	8	16	10	14	8	14	3
	Безопасность жизнедеятельности		6	6			2	72	32	10		22	40												2	2			
	Профпедевтика			1			2	72	36	10		26	36	2	2														
	Основы производственного мастерства		1-7**				33	1188	892			892	296	8	5	8	5	8	5	8	5	8	5	6	4	6	4		
	Проектирование		2-8**				23	828	764	12		752	64			6	3	6	3	6	3	6	3	8	4	8	4	14	3
	<i>Вариативная часть</i>						40	1440	888	30	0	858	552	2	3	4	4	4	5	4	2	10	8	10	5	8	5	28	8
	Профиль 7. "Художественная роспись (декоративная роспись)"						40	1440	888	30	0	858	552	2	3	4	4	5	4	2	10	8	10	5	8	5	28	8	
	Совершенствование мастерства		5-8**				14	504	340			340	164									4	3	4	2	2	1	28	8
	Макетирование и конструирование расписных изделий		3-7**				7	252	172			172	80					2	3	2	1	2	1	2	1	2	1		
	Специальная композиция		1:3-7**				15	540	312			312	228	2	3			2	2	2	1	4	4	4	2	4	3		
	Традиционное прикладное искусство (по видам)			2д			4	144	64	30		34	80			4	4												
	ВСЕГО (недельная трудоемкость)						210	7564	5292	298	316	4678	2272	42	30	42	27	42	30	42	26	42	30	42	26	42	30	42	11
Б.4	Физическая культура		1-6				2	400	386	10		376	14	4		4			4	1	4			2	1				
Б.5	Учебная и производственная практика						15	0	0								3				3				3				6
	<i>Учебная</i>		2д,				6										3				3								
	<i>Производственная</i>		4д				3																						
	<i>Преддипломная</i>		6д				6																		3				
Б.6	Итоговая государственная аттестация						13	0	0																				13
	ИТОГО (общая трудоемкость)						240								30	30		30		30		30		30		30		30	
	Количество экзаменов за семестр						30							2	5	4		4		3		2		3					
	Количество зачётов за семестр						21							6	4	3		4		2		3		3				2	

- * - экзаменационный просмотр работ с одновременным выставлением оценок по отмеченным дисциплинам
** - экзаменационный просмотр работ с одновременным выставлением оценок по отмеченным дисциплинам

Срок освоения ООП, всего	208 недель
В т.ч.: 1. Теоретическое обучение	126 недель
2. Экзаменационные сессии	21 неделя
3. Практика, всего	10 недель
в т.ч.: учебная	4 недели
производственная (включая преддипломную)	6 недель
4. Итоговая государственная аттестация,	9 недель
Включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы	
5. Каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска	42 недели

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Б 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл Базовая часть

История

(1 курс, 1-2 семестры)

Автор: Винокур М.С., к.и.н. - доцент кафедры философии ВШНИ

1. Цель и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавр), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 805.

Данная дисциплина относится к числу дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; формировании систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; во введении в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности художника, в выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску информации и критике источников;
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах на первом курсе до изучения дисциплин философия, правоведение, экономика. Учебная дисциплина «История» выступает основным источником формирования гуманитарного мышления, утверждения национальных и общечеловеческих, нравственных принципов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

б) профессиональные (ПК):

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- место и роль России в истории человечества и на современном этапе;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- роль истории в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности;

Уметь:

- осуществлять эффективный поиск информации, работать с разноплановыми источниками;
- выявлять движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе;
- ориентироваться в политических и социальных процессах, происходящих в обществе;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;

- самостоятельно оценивать происходившие и происходящие события, самостоятельно анализировать исторические факты, логически мыслить, вести научные дискуссии;

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения;

- применять знания дисциплины в профессиональной деятельности.

Владеть:

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма, исторической терминологией;

- навыками сбора и обработки информации, работы с историческими документами, анализа исторических источников, критического восприятия информации;

- приемами ведения дискуссии и полемики.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	1 семестр	2 семестр
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины	108		
Аудиторные занятия (всего)	68	36	32
в том числе:			
лекции	20	10	10
семинары	48	26	22
Самостоятельная работа	40	20	20
в том числе:			
подготовка к занятиям	8	4	4
творческая работа (2 реферата)	16	8	8
Подготовка к зачету и экзамену	16	8	8
Вид промежуточного контроля	Зачет		
Вид итогового контроля	Экзамен	Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость: час	108	56	52
Зач. Ед.	3	1	2

5. Содержание дисциплины

Одна из особенностей дисциплины «История» состоит в проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирном историческом процессе, роли России в мировой истории. Особое место в курсе занимают разделы, посвященные методологии истории и месте истории в системе социально-гуманитарных наук.

5.1 Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
	Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник.	
1		Введение в дисциплину «История». Основы методологии исторической науки. Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки.

		<p>Сущность, формы, функции исторического знания. Основные направления современной исторической науки.</p> <p>История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии.</p> <p>Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по всеобщей и отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации.</p>
2	Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире	
2.1	Первобытный мир	<p>Эпоха первобытности. Источники сведений о первобытности. Периодизация древнейшей истории. Основные этапы эволюции человека. Антропогенез (происхождение человека). Расселение людей по земному шару Первобытное общество. Неолитическая революция. Традиционное общество.</p> <p>Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.</p>
2.2	Цивилизации Древнего Востока	<p>Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура, экономика, военная организация, религия) Древнего Востока.</p>
2.3	Античная Греция. Античный Рим.	<p>Периодизация истории Древней Греции. Географические и природные условия. Крито-микенская цивилизация. Ранняя Греция: «Темные века». Архаическая Греция. Эпоха классики.</p> <p>Греция и Ближний Восток в эпоху эллинизма.</p> <p>История Древнего Рима: предмет изучения. Периодизация. Население. Рим царской эпохи. Римское государство республиканского периода. Римская империя.</p>
2.4	Древняя и Киевская Русь.	<p>Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое переселение народов в III–VI веках.</p> <p>Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Восточные славяне в 5-8 вв. Создание первых восточнославянских союзов племен. Основание Киева. Формирование племенных союзов. Развитие хозяйства и торговли. Религия восточных славян. Возникновение и развитие Древнерусского государства (9-первая половина 12 вв.).</p> <p>Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Причины</p>

		<p>появления княжеской власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в отечественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в Древней Руси.</p> <p>Крещение Руси и его значение. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.</p>
3	Раздел 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье	
3.1	Западная христианская цивилизация в период средневековья	<p>Западная христианская цивилизация в период раннего средневековья (V-первая половина XI вв.).</p> <p>Средние века: понятие, периодизация. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.</p> <p>Встреча античной цивилизации и варварского мира. Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Характерные черты феодальной системы. Феодализм. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Христианская Церковь и светская власть. Монашеское движение.</p> <p>Социально-экономическое и политическое развитие европейских средневековых государств.</p> <p>Западная христианская цивилизация в период развитого средневековья (середина XI-первая половина XV вв.).</p> <p>Экономическое развитие Европы. Крестовые походы. Социально-экономическое развитие и политическое развитие стран Западной Европы. Образование централизованных монархий в Европе.</p> <p>Восток в период средневековья</p> <p>Особенности средневековья в странах Востока. Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для разных стран.</p> <p>Византийская империя.</p> <p>Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи.</p>
3.2	Русь в период средневековья. Политическая раздробленность Руси (XII-	<p>Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв.</p> <p>Причины политической раздробленности. Политическая раздробленность в Европе и на Руси:</p>

	XIII вв.)	<p>общее и особенное. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства.</p> <p>Борьба Руси против внешних вторжений в XIII веке. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.</p> <p>Экспансия Запада. Западные крестовые походы на Северо-Западную Русь. Александр Невский.</p> <p>Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого централизованного Российского государства в XIV-XV вв.</p> <p>Предпосылки объединения русских земель. Русь, Орда и Литва. Новые политические центры Руси: борьба за роль «собирателя» земель. Литва как второй центр объединения русских земель. Московские князья – собиратели русских земель Особенности единого Российского государства. Система управления единого централизованного государства. Формирование дворянства как опоры центральной власти. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г.</p>
4	Раздел 4. Россия в XVI-XVII	веках в контексте развития европейской цивилизации
4.1	<p>Мир на пути к Новому времени.</p> <p>Великие географические открытия.</p> <p>Реформация.</p> <p>Абсолютизм.</p>	<p>XVI-XVII вв. в мировой истории Раннее Новое время (позднее Средневековье) (конец XVI-первая половина XVII вв.). Понятие и периодизация Нового времени.</p> <p>Великие географические открытия и начало колониальных захватов.</p> <p>Эпоха Возрождения.</p> <p>Реформация и контрреформация. Контрреформация и «католическая реформа» в Европе.</p> <p>Разложение феодализма и генезис капитализма. Первоначальное накопление. Мануфактура.</p> <p>Возникновение абсолютизма в Западной Европе. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.</p> <p>Английская буржуазная революция VII в. и ее последствия. Социально-экономические и идеологические предпосылки революции. Гражданская война между королем и парламентом. Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Индепендентская республика. Протекторат Кромвеля. Восстановление монархии Стюартов. «Славная революция» 1688 г. Историческое значение Английской буржуазной революции.</p>
4.2	Россия в XVI-XVII веках.	Иван Грозный: поиск альтернативных путей

		<p>социально-политического развития Руси. Опричнина и причины ее введения. Основные направления внешней политики Ивана Грозного.</p> <p>«Смутное время»: ослабление государственных начал, угроза потери государственного суверенитета России. Феномен самозванства. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г.</p> <p>Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол, его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. Основные направления внешней политики России.</p>
5	Раздел 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот	
5.1	XVIII-XIX века в европейской и мировой истории.	<p>XVIII век. Великобритания. Начало промышленного переворота. Формирование колониальной империи. Борьба американских колоний Англии за независимость. Образование США.</p> <p>Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.</p> <p>Великая Французская буржуазная революция. Причины революции и складывание революционной ситуации. Этапы и события революции. Начало Великой французской буржуазной революции. Приход к власти крупной буржуазии. Жирондисты у власти. Якобинская диктатура. Термидорианская контрреволюция. Режим Консульства. Первая империя. Наполеоновские войны.</p> <p>Страны Европы и США в первой половине XIX века Европа и Америка в период Великой Французской революции и Наполеоновских войн. Буржуазные революции, национально-освободительные движения и войны в Европе и Латинской Америке в 20-50-е годы 19 в. Революции 1848 года в Европе. Рабочее и социалистическое движение. Интернационал.</p> <p>Страны Европы и США во второй половине XIX века. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.</p> <p>Англия – «мастерская мира». Франция в период Второй империи и Третьей республики. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение Германии.</p>

		<p>Объединение Италии. США: Гражданская война и Реконструкция.</p> <p>Страны Востока в период Нового времени</p> <p>Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Латинская Америка: от колоний к независимым государствам.</p> <p>Страны Африки: наступление колониализма.</p>
5.2	Россия в XVIII веке.	<p>Россия в период реформ Петра I. Предпосылки реформ Петра I. Основные направления «европеизации» страны. Особенности модернизационного процесса в России. Реформы системы управления – создание «регулярного государства». Военная реформа. Социально-экономические преобразования. Изменения в сфере культуры. Итоги и последствия реформ Петра.</p> <p>Внешняя политика России при Петре I. Задачи внешней политики России. Южное направление внешней политики Петра I. западное направление внешней политики Петра. Северная война. Восточное направление внешней политики. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.</p> <p>Россия в эпоху дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I</p> <p>Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Реформы государственного управления. Новый юридический статус дворянства. Внешняя политика России. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.</p> <p>Общественная мысль России в XVIII веке.</p>
5.3	Россия в XIX веке.	<p>Россия в первой половине XIX века.</p> <p>Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Новые органы государственной власти. А.А.Аракчеев.</p> <p>Войны России периода правления Александра I. Отечественная война 1812 года. Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз».</p> <p>Движение декабристов. Общественная мысль в России в правление Александра I. Первые тайные организации. Южное и Северное общества: причины образования, состав, программы. Восстание декабристов. Историческое значение движения декабристов.</p> <p>Внутренняя и внешняя политика Николая I. Кодификация законов. Развитие полицейско-бюрократического аппарата Внешняя политика:</p>

		<p>Борьба с европейскими революциями. Крымская война. Россия и Кавказ. Официальная идеология и общественная мысль. Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. Россия во второй половине XIX века Правление Александра II. Великие реформы: крестьянская, земская, городская, судебная, военная, образования. Судьба и значение реформ. Изменения в положении сословий и социальных групп. Течения в общественном движении. Русский либерализм. Консервативные направления. Радикальные течения: революционеры-демократы, нигилизм, народничество. Россия в последней четверти XIX века. Правление Александра III. Контрреформы. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Национальная политика царизма. Расширение территории России. Присоединение Средней Азии.</p>
6	Раздел 6. Россия и мир в XX	веке
6.1	<p>Россия и мир в начале XX века. Первая мировая война. Проблемы послевоенного урегулирования</p>	<p>Проблемы периодизации новейшей истории. Индустриальное общество. Научно-технический прогресс. Империализм. Модернизация. Урбанизация. Социальные движения и реформы. Консерваторы, либералы, радикалы. Национальные проблемы. Основные тенденции социально-экономического и политического развития стран на рубеже 19-20 веков. Великобритания. США в годы «прогрессивной эры». Германская империя в борьбе за мировое лидерство. Франция: на пути к реваншу. Страны Третьего мира. Латинская Америка. Революция в Мексике 1910-1917 гг. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Капиталистические войны конца XIX – начала XX вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. Россия в начале XX века. Экономическое и социально-политическое развитие России. Внешняя политика России в конце 19-начале 20 вв. Русско-японская война. Общественное движение в России в начале 20 века. Революция 1905-1907 годов. Причины и движущие силы, этапы, основные события, итоги и значение. Изменения государственной системы: создание Государственной Думы, политических партий. Реформы С.Ю.Витте и П.А.Столыпина.</p>

		<p>Международные отношения в начале 20 века: на пути к Первой мировой войне.</p> <p>Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Начало борьбы за передел мира. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты.</p> <p>Первая мировая война</p> <p>Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.</p> <p>Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.</p>
6.2	Революционная Россия. 1917-1920 гг.	<p>Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. Свержение монархии. Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.</p> <p>Октябрьский переворот. II съезд Советов. Большевицкая стратегия: причины победы. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Установление Советской власти на территории России. Первые шаги большевиков после взятия власти.</p> <p>Экономическая и социальная политика большевиков в 1917-1918 гг. Политика «Военного коммунизма».</p> <p>Гражданская война и интервенция в России 1918-1920 гг. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры.</p> <p>Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.</p>
6.3	Советская Россия и мир в 20-30-е годы XX века	<p>Мир в 20-30-е годы XX века. Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Революционные события 1918-начала 20-х годов. Революционный кризис в странах Восточной Европы. Радикализация рабочего движения. Особенности стабилизации 20-х годов. США. Великобритания. Франция. Германия. Италия.</p> <p>Развивающиеся страны после Первой мировой войны. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период - «стабилизация», «процветание». Мировой экономический кризис и Великая депрессия:</p>

		<p>Демократии Запада: ответы на вызовы времени. Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм.</p> <p>«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Приход фашизма к власти в Германии и Италии. Гражданская война в Испании.</p> <p>Тоталитарные и авторитарные режимы. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.</p> <p>Борьба за освобождение и обновление в странах Третьего мира.</p> <p>Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Вооруженные конфликты. «Мюнхенский сговор». Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Риббентропа. 1939 год.</p> <p>Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение. Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг.</p> <p>Советская Россия в 20-30-е годы XX века.</p> <p>Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима власти.</p> <p>Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Партия большевиков и формирование режима личной власти в 20-е годы. Становление тоталитарной системы СССР в 20-30-е годы. Курс на строительство социализма в одной стране.</p> <p>Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного устройства.</p> <p>Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.</p> <p>Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.</p> <p>Культурная революция.</p> <p>СССР в конце 30-х годов. Внешняя политика СССР в 1939-41 гг. вооруженные Силы СССР в предвоенный период и в начале Второй мировой войны.</p>
--	--	--

6.4	Вторая мировая война и Великая Отечественная война	<p>Причины войны. Антигитлеровская коалиция. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Коренной перелом» в ходе войны (1942-1943 гг.). «Второй фронт» в Европе. Движение Сопротивления. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Нюрнбергский процесс. Возникновение биполярного мира.</p> <p>СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. Советское военное искусство. Решающий вклад СССР в разгром нацизма. Значение, причины и цена Победы. Консолидация советского общества в годы войны.</p>
6.5	Послевоенное устройство мира. Мир во второй половине 20 века.	<p>От сотрудничества к конфронтации: международные отношения в 1945-1948 гг. Формирование биполярной системы (1949-середина 50-х гг.). Превращение США в сверхдержаву. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Особенности послевоенного восстановления и стабилизации Страны-победительницы в послевоенном мире. Судьба побежденных стран. Страны Центральной и Восточной Европы в поисках своего пути. Возникновение мировой системы социализма. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг.</p> <p>Крушение колониальной системы. «Третий мир».</p> <p>Мир в 60-90-е годы XX века</p> <p>Основные направления социально-экономического и политического развития ведущих стран Запада в 60-е – начале 70-х годов. Социально-политические последствия НТР. Консервативная волна» и ее последствия (последняя четверть 20 века). Экономический кризис 1974-75 гг. и его роль в развитии западной цивилизации. США в эпоху консервативной революции. М.Тетчер и попытка возрождения величия Великобритании. Франция после де Голля. ФРГ: на пороге постиндустриального общества. Италия.</p> <p>Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.</p> <p>Научно-техническая революция и ее влияние на ход</p>

		<p>мирового общественного развития.</p> <p>Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением.</p> <p>Развитие мировой экономики в 1945-1991 г. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация неокOLONиализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.</p> <p>Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.</p> <p>Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.</p>
6.6	СССР и Российская Федерация во второй половине 20 века.	<p>СССР в первые послевоенные годы.</p> <p>Апогей сталинизма. Начало «холодной войны». Восстановление и развитие народного хозяйства. Возобновление и особенности репрессивной политики.</p> <p>СССР в период «Оттепели». Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Итоги хрущевского десятилетия. Внешняя политика СССР.</p> <p>Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Застойные явления в экономике. Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Власть и общество в первой половине 80-х гг. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития.</p> <p>Ю.В. Андропов и попытка административного решения кризисных проблем.</p> <p>СССР системе международных отношений. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. Заключительный этап «холодной войны». Окончание «холодной войны и биполярного мира.</p> <p>Причины и первые попытки всестороннего</p>

		<p>реформирования советской системы в 1985 г. «Перестройка» в СССР: попытка реформирования экономики и обновления политической системы. Гласность, ускорение, перестройка. Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки экономической модернизации. Реформа политической системы. Межнациональные конфликты. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана.</p> <p>Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. Попытки сохранения СССР. Ново-Огаревский процесс. Августовские события 1991 года и их последствия: ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.</p> <p>Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе.</p> <p>Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей.</p>
7	Раздел 7. Россия и мир в XXI веке	<p>Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России.</p> <p>Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2011 годов. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ.</p>

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Философия	+	+					
2	Правоведение	+	+	+	+	+	+	+
3	Экономика	+	+	+	+	+	+	+
4	Основы психологии и педагогики		+					

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические	Лабораторные	Семинары	СРС	Всего часов
1	Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник.	2				2	4
2	Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире.	2,5			7,5	6	16
3	Раздел 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье	1,5			2,5	4	8
4	Раздел 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации	2			4	8	14
5	Раздел 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот	2			12	8	22
6	Раздел 6. Россия и мир в XX веке	9			19	8	36
7	Раздел 7. Россия и мир в XXI веке	1			3	4	8
	Итого:	20			48	40	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
1	2	Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире	
2	2.1	Первобытный мир.	0,5
3	2.2	Цивилизации Древнего Востока	0,5
4	2.3	Античная Греция. Античный Рим.	2
		Становление Западной цивилизации.	1
5	2.4	Древняя и Киевская Русь. Русь удельная.	3,5
6	3	Раздел 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье	
7	3.1	Западная христианская цивилизация в период развитого средневековья	1
8	3.2	Русь в период средневековья. Объединение Руси.	1,5

9	4	Раздел 4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации	
10	4.1	Мир на пути к Новому времени. Великие географические открытия. Реформация. Абсолютизм	3
11	4.2	Россия в XVI-XVII веках	1
12	5	Раздел 5. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот	
13	5.1	XVIII-XIX века в европейской и мировой истории.	3
14	5.2	Россия в XVIII веке	3
15	5.3	Россия XIX веке	6
16	6	Раздел 6. Россия и мир в XX веке	
17	6.1	Россия и мир в начале XX века. Первая мировая война. Проблемы послевоенного урегулирования	4
18	6.2	Революционная Россия. 1917-1920 гг.	3
19	6.3	Советская Россия и мир в 20-30-е годы XX века	4
20	6.4	Вторая мировая война и Великая Отечественная война	1
21	6.5	Послевоенное устройство мира. Мир во второй половине 20 века	3
22	6.6	СССР и Российская Федерация во второй половине 20 века.	4
24	7	Раздел 7. Россия и мир в XXI веке	3
		Итого:	48

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник

Орлов А.С. История России. Учебник. М. Проект. 2009.

б) основная литература (учебники и учебные пособия):

История России: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп./А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., 2006.

Россия в мировой истории: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. (под ред. проф. В.С. Порохни). – М., 2003.

Хрестоматия к истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С.Орлов и др. – М.: Изд-во Проспект, 2008.

в) дополнительная литература:

Методология и источниковедение:

Блок М. Ремесло историка. – М., 1986

Источниковедение. Учебник для ВУЗов. М.: РГГУ, 1996

Философия истории и отечественная историография / Под ред. Р.Г. Пихои. – М., 2006

Взгляд на историю как на науку: Первая половина XIX века. Сост. Р.А. Киреева, К.Б. Умбрашко. – М., 2009.

История России:

Жукова Л.А., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. – М.: Проспект, 2009

История Отечества с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие / Под ред. М.В. Зотовой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004

Курс отечественной истории IX-XX веков. Основные этапы и особенности развития российского общества в мировом историческом процессе: Учебник для вузов / Под ред. Л.И. Ольштынского. – 2-е изд., испр. и доп. – М., ИТРК, 2005

Отечественная история новейшего времени: 1985-2008: Учебник для вузов / А.Б. Базбородов и др. – М.: РГГУ, 2009

История России для технических вузов: учебник для вузов (под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева). – 3-е изд., перераб., до. – М., 2009.

Гумилёв Л. История Евразии. – М., 2009.

Россия. Хроника основных событий. IX-XX вв. – М., 2002

- Всемирная история:
Васильев Л.С. История Востока. В 2-х тт. – М., 1994
История Европы. В 5-ти тт. – М., 1996
История Нового времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов вузов/Под ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2007
История средних веков: Учебник для вузов [В 2 т.]/Ред. С.П. Карпов. – М., 1998
Мир в XX веке/под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2001
Мировые войны в XX веке. В 4 тт. Отв. ред. О.А.Ржешевский. – М., Наука, 2002
Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в XIX – XX вв. / Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 2007
Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время: Учебник. – М.: Проспект, 2009.
- г) электронные ресурсы и программное обеспечение:
http://historic.ru/books/c0002_1.shtml
<http://www.hrono.ru/>
<http://lib.ru/HISTORY/>
<http://www.magister.msk.ru/library/history/>
<http://wordweb.ru/>
<http://www.lants.tellur.ru/history/>
<http://historik.ru/>
<http://www.alleng.ru/edu/hist3.htm>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной персональным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской. При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, видеопроектор.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Программа предусматривает лекционный цикл и семинарские занятия.

Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, тесты.

Самостоятельная работа (внеаудиторная) заключается в подготовке к семинарским занятиям, к выполнению тестов, к написанию реферата, подготовке к зачету и экзамену.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

- Развитие логического мышления, навыков создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;
- преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным проблемам истории.

Для решения указанных задач обучающимся предлагаются к прочтению и содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам истории. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений обучающихся и их

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работы.

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является написание творческой работы по выбранной исторической проблеме (реферат). Большое место в реферате должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения обучающимся, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

10.Оценочные средства

Оценка знаний и умений обучающегося проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете и экзамене. Для допуска к зачету обучающемуся необходимо получить в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра обучающийся может получить баллы следующим образом:

- за посещение занятия – 1 балл (18 в 1 семестре, 15 во втором семестре);
- за активное участие на семинарских занятиях;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за выполнение домашних заданий;
- за реферат – до 20 баллов;
- за участие в работе исторического кружка.

Чтобы получить зачет, обучающийся должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять домашние задания, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.

Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если обучающийся набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех тестовых заданий, написания реферата.

Во время зачета и экзамена обучающемуся предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый. В случае набора обучающимся в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, обучающемуся в зачетной ведомости выставляется незачет.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную: от 0 до 40 баллов – незачет, от 41 до 100 баллов – зачет.

Окончательная экзаменационная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

- 86 -100 – отлично
- 71 - 85 – хорошо
- 41 - 70 - удовлетворительно.
- 0 - 40 - неудовлетворительно.

Философия

(2 курс, 3-4 семестры)

Автор: Зотов С.В. – д.п.н. профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины.

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

Цель дисциплины

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Учебная задача дисциплины

дать целостное систематическое представление о современных концепциях социума, общества и истории, бытия и познания, творчества и жизни, конкурирующих в рамках единого предметного поля философии.

Взгляды крупнейших философов излагаются и комментируются не в порядке их хронологического появления, а в связи с основными проблемами, конституирующими предмет философии.

Программа дисциплины предусматривает применение полученных знаний и навыков в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина относится к разделу Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», изучается в течение года на 2 курсе, преподается в связи с дисциплинами «История», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных общекультурных компетенций (например, способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук; способности выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; способности следовать этическим и правовым нормам; толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д.)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Вид учебной работе	Всего часов	3 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия (всего)	68	36	32
в том числе:			
лекции	20	10	10
практические занятия	-	-	-
семинары	48	26	22
лабораторные работы	-	-	-
Самостоятельная работа	40	20	20
в том числе:			
подготовка к занятиям	8	4	4
подготовка к семинарам	16	8	8
подготовка к зачету и экзамену	16	8	8
Вид промежуточной аттестации	зачет		
Вид итоговой аттестации	экзамен	зачет	экзамен
Общая трудоемкость: час	108	56	52
Зач. Ед.	3	1	2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/ п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Философия, ее предмет и место в культуре	Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции философии.
2	Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.	Возникновение философии. Философия древнего Китая, Индии. Античная философия. Средневековая философия. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Немецкая философия. Современная философия. Традиции отечественной философии.
3	Философская онтология	Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.
4	Теория познания	Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика.
5	Философия и методология науки	Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
6	Социальная философия и философия истории	Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории.

7	Философская антропология	Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса
8	Философские проблемы в области профессиональной деятельности	Философия и искусство.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	История	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Экономика и менеджмент народных художественных промыслов	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Правовое обеспечение профессиональной деятельности	+	+	+	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практич	Лаб орат	Семи нары	СРС	Всего часов
1.	Философия, ее предмет и место в культуре	2			4	5	11
2.	Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.	6			10	5	21
3.	Философская онтология	2			6	5	13
4.	Теория познания	2			6	5	13
5.	Философия и методология науки	2			6	5	13
6.	Социальная философия и философия истории	2			6	5	13
7.	Философская антропология	2			6	5	13
8.	Философские проблемы в области профессиональной деятельности	2			4	5	11

Итого:	20		48	40	108
---------------	-----------	--	-----------	-----------	------------

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1.	1	Философия как форма духовной культуры.	2
2.	2	Античная философия. Средневековая философия. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещения. Традиции отечественной философии	10
3.	3	Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии.	6
4.	4	Субъект и объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке.	6
5.	5	Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки.	6
6.	6	Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития.	6
7.	7	Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество.	6
8.	8	Философия и искусство	6
		Итого:	48

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Гуревич П.С. Философия. М.: Проспект, 2003.

Спиркин А.Г. Философия. М. Гардарики. 2009.

б) основная литература (учебники и учебные пособия):

Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее образование, 2009.

Марков Б.В. Философия — СПб.: Питер, 2009

Налетов И.З. Философия. — М.: Инфра-М, 2007.

Философия: учебник/ под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной — М.: Гардарики, 2008

Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина — М.: Проспект, 2009

Философия: учебник/ под ред. В.Н. Лавриненко — М.: Юрист, 2008

в) дополнительная литература:

Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009.

Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001
Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: Алгоритм, 2007.
Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 2009.
Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2006.
Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — М.: АСТ, 2008.
Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008.
г) электронные ресурсы и программное обеспечение:
Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
<http://school-collection.edu.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной персональным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской. При изучении тем дисциплины используется технические средства обучения: персональный компьютер, видеопроектор.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Самостоятельная работа студентов направлена на решение *следующих задач*:

- 1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов (классических и современных);
- 2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов, различных социально и личностно значимых проблем;
- 3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу;
- 4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении философских проблем.

Для решения *первой задачи* студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных историческим типам философии, другим разделам курса.

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных рефератов.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (*эссе*) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

10. Оценочные средства

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется *балльно-рейтинговая система* (стобалльная система оценивания), которая привязана как к традиционной отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), так и к системе оценок ECTS (A, B, C, D, E, F). При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она также переводится в качественную оценку по заранее заданным правилам. (Например: от 86 до 100 баллов — отлично, от 71 до 85 баллов — хорошо, от 61 до 70 баллов — удовлетворительно, до 40 баллов — неудовлетворительно). В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, написание рефератов, творческая работа, итоговое испытание. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение учебного года.

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской форме, с открытыми вариантами ответов.

Иностранный язык (1-2 курсы, 1-4 семестры)

Автор: Кошман Ю.И. – старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Иностранный язык как учебная дисциплина является одной из базовых составляющих гуманитарного и художественного образования. Она вносит незаменимый вклад в культуру умственного труда студентов, формирует языковые умения и навыки. Изучение английского языка способствует развитию всех видов памяти, а также расширяет функциональные возможности учащихся за счет углубления профессиональной эрудиции.

Цель:

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности.

Задачи изучения:

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить:

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
- развитие когнитивных и исследовательских умений;
- развитие социокультурной компетенции;
- развитие информационной культуры.

Структура курса

Логика содержания курса определяет его структурное деление на два раздела: английский язык для общих целей (General English), изучаемый на 1 курсе, и английский язык для профессиональных целей (English for Specific Purposes), изучаемый на 2 курсе. Разделы различаются по сфере и проблематике общения, а также по трудоёмкости и количеству выделяемых часов. Так, в первый раздел включены социально-бытовая, учебно-познавательная и социально-культурная сферы общения. Второй раздел сконцентрирован на профессиональной сфере общения.

Тем не менее, разделение содержания на данные разделы не несёт взаимоисключающего характера и подразумевает интеграцию содержания в обоих разделах. Так, в разделе английского языка для общих целей содержатся компоненты проблематики общения в профессиональной сфере, и наоборот, в раздел английского языка для профессиональных целей включены компоненты, нацеленные на развитие социокультурной и учебно-познавательной компетенции, что обеспечивает ротацию речевого и языкового материала, усиливает когнитивную составляющую обучения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. Изучается на первом и втором курсах, параллельно с изучением таких дисциплин как «Русский язык и культура речи», «История мировой литературы».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- умеет использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12)

б) профессиональными (ПК):

- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных

задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4).

Основными целями обучения иностранным языкам в неязыковом вузе является формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов. Таким образом, по окончании курса обучения иностранному языку обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной проблематики общения, включая профессионально-ориентированную:

Знать и уметь:

-в области аудирования:

воспринимать на слух и *понимать основное содержание* несложных аутентичных общественно-политических, публицистических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию

-в области чтения:

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; *детально понимать* общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного и официально-делового характера; *выделять значимую/запрашиваемую информацию* из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; выполнять перевод профессионально-ориентированных текстов

-в области говорения:

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя переспрос, перефразирование; высказывать своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие или отклонение предложения); делать сообщение и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение

Владеть:

-в области письма

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного и официально-делового характера); выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, постеров, стенных газет и т.д.).

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	136	36	32	36	32
в том числе:					
лекции	-	-	-	-	-
практические занятия	136	36	32	36	32

семинары	-	-	-	-	-
лабораторные работы	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа	80	36	4	36	4
в том числе:					
Подготовку к занятиям	40	18	2	18	2
Подготовка к зачету и экзамену	40	18	2	18	2
Вид промежуточной аттестации	зачет				
Вид итоговой аттестации	экзамен	зачет	зачет	зачет	экзамен
Общая трудоемкость: час	216	72	36	72	36
Зач. Ед.	6	2	1	2	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Английский язык для общих целей (General English)

- 1. Who's who**
Порядок слов в вопросах, обзор простых времён. Цифры, дни недели, даты, обозначение времени, спеллинг. Функциональный язык знакомства.
- 2. Who knows you better?**
Present Simple, спряжение глаголов в настоящем простом времени. Семья, родственники, характеристики внешности человека и его личности.
- 3. At the Moulin Rouge**
Present Continuous, спряжение глаголов в настоящем длительном времени. Пространственные предлоги, профессиональная лексика. Особенности и формы описания картин. Биография, творчество и наиболее значимые картины Тулуз-Лотрека.
- 4. The Devil's Dictionary**
Определительные второстепенные предложения, перифраз, дефиниции, использование различных типов словарей.
- 5. At the airport**
Функциональный язык в социально-бытовых сферах общения: в аэропорту, на стойке иммиграции и при встрече в аэропорту. Некоторые различия лексического характера между американским и британским вариантами английского языка. Особенности и формы написания электронного письма личного характера.
- 6. Right place, wrong time**
Past Simple, спряжение правильных и неправильных глаголов в прошедшем простом времени. Отпуск, путешествия.
- 7. A moment in time**
Past Continuous, спряжение глаголов в прошедшем длительном времени. Пространственные и временные предлоги. Важные события 20-го века, искусство фотографии, знаменитые фотографии, особенности и формы описания фотографий. Произношение нейтрального звука, ударение в предложении, редукция.
- 8. Fifty years of pop**
Вопросы с вспомогательными глаголами и без них, вопросительные слова и словосочетания. Музыка в нашей жизни, стили музыки, исполнители, легендарные песни. Особенности чтения сочетания *wh*.

9. One October evening

Past Simple vs Past Continuous, разница в употреблении прошедшего простого и прошедшего длительного времён. Союзы причины и следствия *so, because, but, although*. Особенности чтения гласных букв *a, e*, особенности беглой речи.

10. At the conference hotel

Функциональный язык в социально-бытовых сферах общения: в конференц-отеле, телефонный звонок, поддержание беседы с коллегами. Гостиничная лексика и указатели, некоторые различия лексического характера между американским и британским вариантами английского языка.

11. Where are you going?

Present Continuous, использование настоящего длительного времени и структуры *be going to* для выражения планов на будущее. Коллокации глагола *look*. Интонация, ударение в предложении.

12. The pessimist's phrasebook

Future Simple, спряжение глаголов в будущем простом времени. Гороскопы, цвета. Функциональный язык подбадривания, поздравлений, пожелания удачи. Фонетические особенности гласных звуков [ə],[əu]. Выражение своего мнения, предположений о будущем.

13. I'll always love you

Функциональный язык обещаний, предложений, спонтанных решений. Фразы, содержащие наречие *back*.

14. Restaurant problems

Функциональный язык в социально-бытовых сферах общения: в ресторане, выяснение недоразумений, принесение извинений. Типичное меню, некоторые различия лексического характера между американским и британским вариантами английского языка. Особенности и формы написания электронного письма личного характера.

15. From rags to riches

Present Perfect, спряжение глаголов в настоящем совершенном времени для выражения опыта, разница в употреблении настоящего совершенного и прошедшего простого времён. Жизненный опыт, одежда, магазины одежды. Фонетические особенности гласных звуков [ə], [e] и дифтонгов [əu], [eə].

16. Family conflicts

Present Perfect, настоящее совершенное время для выражения совершённого действия, наречия *yet, already, just*. Коллокации глаголов *make, take, leave*, взаимоотношения в семье.

17. Faster, faster!

Сравнительные обороты *as...as, less...than...* Коллокации глаголов *spend, waste*. Уровень жизни, проблемы современного человека. Особенности ударения в предложениях со сравнительными оборотами.

18. The world's friendliest city

Структура «превосходная степень + *ever* + настоящее совершенное время». Особенности и формы написания сочинения на тему «Место, где я живу». Функциональный язык в социально-бытовой сфере общения: на улицах незнакомого города. Типичные указания и указатели, как пройти/проехать.

19. What makes you feel good?
Gerund, правила употребления герундия. Фразы, в составе которых употребляется герундий. Предпочтения, хобби.
20. How much can you learn in a month?
Модальные глаголы *can/could, have to, don't have to, must, mustn't*. Квантификаторы *bit, really*. Запрещающие знаки, законы, правила. Изучение иностранных языков. Особенности беглой речи, элизия. Особенности и формы написания электронного письма официально-делового характера.
21. At a department store
Функциональный язык в социально-бытовых сферах общения: в магазине, примерка, покупка одежды, возврат товара, поддержание беседы на светском мероприятии.
22. If something bad can happen, it will
Условные предложения первого типа. Группы глаголов "*confusing verbs*". Дифференциация гласных звуков по признаку долготы.
23. Desert island
Условные предложения второго типа. Животные. Интонация, особенности ударения в условных предложениях, особенности беглой речи.
24. Decisions, decisions
Модальные глаголы *may/might* для выражения вероятности. Словообразующие аффиксы.
25. What should I do?
Модальный глагол *should*. Рекомендации, советы. Коллокации глагола *get*. Функциональный язык в социально-бытовой сфере общения: в аптеке. Написание электронного письма личного характера.
26. Born to direct
Present Perfect vs Past Simple, разница в употреблении настоящего совершенного и прошедшего простого времён. Биографии знаменитых людей, кинематограф.
27. I used to be a rebel
Структура *used to* для выражения привычек и типичных состояний в прошлом. Привычки, внешность, предпочтения. Особенности беглой речи и ударения в предложении со структурой *used to*.
28. The mothers of invention
Passive voice, спряжение глаголов в настоящем простом и прошедшем простом времени в страдательном залоге. Изобретения, открытия, произведения искусства.
29. A boat trip
Функциональный язык в социально-бытовых сферах общения: покупка билетов на мероприятие, осмотр достопримечательностей. Достопримечательности страны изучаемого языка и родной страны.
30. I hate weekends
Производные *some, any, no, every*, прилагательные, заканчивающиеся на *-ed, -ing*. Здоровье и образ жизни.
31. Waking up is hard to do
Фразовые глаголы, порядок слов в словосочетаниях с фразовым глаголом. Особенности чтения согласных букв *c, g*.

32. "I'm Jim." "So am I."

Союзы *so, neither*. Особенности выражения согласия, несогласия с собеседником, обозначения схожести, различий. Особенности интонации, ударения в предложении с инверсией.

33. On the phone

Функциональный язык в социально-бытовых сферах общения: выписка из гостиницы, телефонный звонок, прощание. Особенности и формы выражения своего мнения по различным темам, слова-связки. Особенности и формы написания эссе.

34. What a week!

Past Perfect, спряжение глаголов в прошедшем совершенном времени в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах. Наречия, выражающие оценку, вводные слова. Факты и мифы.

35. Then he kissed me

Reported speech, правила согласования времён. Слова-связки *kind of, well, you know*. Особенности развития языковой догадки.

Раздел 2. Английский язык для профессиональных целей (English for Specific Purposes)

1. "A Thing of Beauty"

Словообразующие аффиксы, артикли, сравнительная и превосходная степени прилагательных и наречий, метонимия. Профессиональная лексика, правила и особенности перевода и обсуждения оригинального профессионально ориентированного текста. Особенности и формы описания любимой картины.

2. Arts galleries of the world. Creativity is great

Некоторые правила и особенности просмотраанглоязычных видеоматериалов. Картинные галереи Великобритании. Профессиональная лексика, функциональные слова-связки. Правила подготовки реферата и обсуждения картинных галерей мира.

3. Pop-up art galleries

Некоторые правила и особенности просмотраанглоязычных видеоматериалов. Временные арт площадки Великобритании. Различия между традиционными картинными галереями и временными. Творчество некоторых молодых художников. Профессиональная лексика.

4. "John Constable. Landscape Painting"

Творчество Констэбля. Живопись Великобритании. Особенности и формы написания краткой биографии художника. Профессиональная лексика.

5. "Depths of Glory"

Обзор настоящего, прошедшего и будущего простого времён. Вводные словосочетания. Профессиональная лексика. Правила и особенности перевода некоторых конструкций оригинального профессионально ориентированного текста.

6. "Easel Painting: Historical Notes"

Традиционные, устаревшие и современные техники и приспособления, используемые художниками. Профессиональная лексика. Некоторые особенности перевода профессионально ориентированного текста.

7. “Depths of Glory” part II

Обзор настоящего, прошедшего и будущего длительного времён. Предлоги. Профессиональная лексика. Некоторые особенности перевода и обсуждения оригинального профессионально ориентированного текста.

8. How to appreciate paintings

Ценность произведений искусства, критерии оценки. Профессиональная лексика. Некоторые особенности перевода и обсуждения профессионально ориентированного текста, выражения своего мнения, оценки.

9. Favourite artist

Правила подготовки выступления с презентацией о краткой биографии и особенностях творчества любимого художника.

10. “The Moon and Sixpence”

Правила и особенности использования настоящего совершенного времени. Предлоги. Профессиональная лексика. Особенности перевода некоторых конструкций и обсуждения оригинального профессионально ориентированного текста.

11. Craft of painting

Мастерство художников, различные техники. Профессиональная лексика.

12. “Chrome Yellow”

Кубизм как направление в искусстве. Герундий, устойчивые выражения. Профессиональная лексика.

13. Cubism: pioneers and characteristics

Правила подготовки выступления с рефератом об одном из представителей кубизма.

14. “Digital Printing. Digital Painting”

Роль цифровых технологий в искусстве. Профессиональная лексика. Правила и особенности реферирования текста.

15. “The Second Deadly Sin”

Интенсификаторы, коллокации. Профессиональная лексика. Правила и особенности описания картины и истории её создания.

16. “Printmaking Techniques”

Техника эстампа. Профессиональная лексика. Правила и особенности реферирования текста.

17. Contemporary arts: graffiti and installation

Современные виды искусства. Профессиональная лексика. Правила и особенности реферирования текста.

18. Graffiti: art or vandalism

Искусство граффити. Профессиональная лексика. Правила и особенности подготовки эссе и презентации с аргументацией за и против.

19. Favourite work of art

Правила и особенности подготовки презентации с описанием любимого произведения искусства и истории его создания.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	Разделы дисциплины	
		1	2
1	Русский язык и культура речи	+	+
2	История мировой литературы		+
3	История и современные проблемы ДПИ		+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела	лекции	практические	лабораторные	семинары	СРС	Всего часов
1	Раздел 1. Английский язык для общих целей (General English)		72			40	112
2	Раздел 2. Английский язык для профессиональных целей (English for Specific Purposes)		64			40	104
Итого:			136			80	216

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час)
	1	Раздел 1. Английский язык для общих целей (General English)	
1	1.1.	Who's who	2
2	1.2.	Who knows you better?	2
3	1.3.	At the Moulin Rouge	3
4	1.4.	The Devil's Dictionary	2
5	1.5.	At the airport	2

6	1.6.	Right place, wrong time	2
7	1.7.	A moment in time	3
8	1.8.	Fifty years of pop	2
9	1.9.	One October evening	2
10	1.10.	At the conference hotel	2
11	1.11.	Where are you going?	2
12	1.12.	The pessimist's phrasebook	2
13	1.13.	I'll always love you	2
14	1.14.	Restaurant problems	2
15	1.15.	From rags to riches	2
16	1.16.	Family conflicts	2
17	1.17.	Faster, faster!	2
18	1.18.	The world's friendliest city	2
19	1.19.	What makes you feel good?	2
20	1.20.	How much can you learn in a month?	2
21	1.21.	At a department store	2
22	1.22.	If something bad can happen, it will	2
23	1.23.	Desert island	2
24	1.24.	Decisions, decisions	2
25	1.25.	What should I do?	2
26	1.26.	Born to direct	2
27	1.27.	I used to be a rebel	2
28	1.28.	The mothers of invention	2
29	1.29.	A boat trip	2
30	1.30.	I hate weekends!	2
31	1.31.	Waking up is hard to do	2
32	1.32.	"I'm Jim." "So am I."	2
33	1.33.	On the phone	2
34	1.34.	What a week!	2

35	1.35.	Then he kissed me	2
	2	Раздел 2. Английский язык для профессиональных целей (English for Specific Purposes)	
36	2.1.	“A Thing of Beauty”	4
37	2.2.	Art galleries of the world. Creativity is great.	4
38	2.3.	Pop-up art galleries	2
39	2.4.	“John Constable. Landscape painting”	4
40	2.5.	“Depths of Glory”	4
41	2.6.	“Easel Painting: Historical Notes”	3
42	2.7.	“Depths of Glory” part II	4
43	2.8.	How to appreciate paintings	3
44	2.9.	Favourite artist	2
45	2.10.	“The Moon and Sixpence”	4
46	2.11.	Craft of painting	3
47	2.12.	“Chrome Yellow”	4
48	2.13.	Cubism: pioneers and characteristics	2
49	2.14.	“Digital Printing. Digital Painting”	3
50	2.15.	“The Second Deadly Sin”	4
51	2.16.	Printmaking techniques	3
52	2.17.	Contemporary arts: graffiti and installation	4
53	2.18.	Graffiti: art or vandalism	3
54	2.19.	Favourite work of art	4
		Итого	136

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов. Айрис-пресс. 2014.

б) основная литература:

1. Новикова И.А., Быля Т.А., Кожарская Е.Э. Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов. – М: Владос, 2008.
2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Pre-intermediate Student’s Book. Oxford University Press, 2004
2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Pre-intermediate Workbook. Oxford University Press, 2004

в) дополнительная литература:

1. Миньяр-Белоручева А.П. Английский язык. Западноевропейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали. – М: Московский Лицей, 1999.
2. Павленко Л.Г. Talks on British Painting. Беседы о живописи Великобритании. Учебное пособие. – М: Флинта, 2012
3. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997
4. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997

г) электронные ресурсы и программное обеспечение:

1. www.learnenglish.britishcouncil.org

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером и учебной доской. На занятиях используются учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники, аудио- и видеоматериалы.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В программе учитывается специфика Высшей школы народных искусств (института), используются тексты по живописи и декоративно-прикладному искусству.

Для самостоятельной работы студентам предлагаются следующие виды заданий: продуцирование текстов различных типов и стилей, письменные работы для усвоения и проверки владения лексическими единицами, грамматическими нормами, чтение и перевод текстов различной тематики, реферирование текстов, подготовка публичных выступлений различных видов, письменное оформление презентаций, стенных газет.

10. Оценочные средства

В течение обучения предусмотрены следующие формы контроля:

Промежуточный контроль, который осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, тестирований, устных опросов.

Итоговый контроль, который осуществляется по окончании семестра, а именно:

- 1 семестр – зачёт,
- 2 семестр – зачёт,
- 3 семестр – зачёт,
- 4 семестр – экзамен.

Оценка знаний и умений студента производится с применением 100-балльной системы.

Распределение баллов

Посещ.	Практические задания аудиторные	Самостоятельная работа	Пр. ат.-1	Пр. ат.-2	Итог Аттест.
0-10	0-20	0-10	0-20	0-20	0-20

Для того, чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, студент должен набрать не менее 41 балла.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 5-ти балльную:

86-100 – отлично,

71-85 – хорошо,
41-70 – удовлетворительно,
0-40 – неудовлетворительно.

Содержание экзамена:

- Чтение и перевод текста профессиональной тематики со словарём.
- Реферирование текста общей тематики.
- Описание картины.

Русский язык и культура речи
(1 курс, 1-2 семестры)

Автор: Ушакова Е.В. – к.ф.н., доцент –зав. кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ,

Калинина Л.П. – к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Овладение новыми знаниями и навыками в области русского языка и культуры речи и совершенствование уже имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. Подобная работа особенно актуальна для учебных заведений, положивших в основу своей деятельности традиции национальной культуры, богатство которых бережно сохраняется, прежде всего, в родном языке.

Цель изучения дисциплины – повышение у студентов уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в письменной и устной разновидностях, как в повседневном, так и в профессиональном общении.

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у студентов следующих основных навыков, которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества для успешной коммуникации в различных сферах общественных отношений:

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и речевой ситуацией;

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношениями.

Этими навыками студенты должны владеть в устной и письменной форме. Они охватывают нормы и правила, относящиеся ко всем языковым уровням: фонетическому, лексическому, грамматическому.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре на первом курсе параллельно с изучением дисциплины «Иностранный язык».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Курс призван формировать у студентов три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную. В ходе изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты должны не просто укрепить знания в перечисленных областях, но и научиться практически применять их для построения текстов, продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей.

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

б) профессиональные (ПК):

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению (ПК-3);

способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки (ПК-4).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Поскольку курс имеет практическую направленность, главное внимание в нем уделяется выработке коммуникативно-речевых умений:

- ориентироваться в различных речевых ситуациях
- анализировать и оценивать степень эффективности общения;
- определять причины коммуникативных удач и неудач;
- продуцировать тексты конкретных речевых жанров;
- редактировать свою и чужую речь;
- анализировать и совершенствовать свою речь;
- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в процессе профессиональной деятельности, в частности, уметь вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценки; вести дискуссию и участвовать в ней; выступать с анализом художественного события; соблюдать правила речевого этикета;
- владеть профессионально значимыми письменными жанрами;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные тексты, используя словари и справочники.

Для овладения этими умениями студенты должны иметь представление:

Уметь:

- о сущности языка как универсальной знаковой системы, служащей важнейшим средством общения людей, их взаимодействия;
- о роли языка в развитии культуры и в становлении личности;
- о формах речи (устной и письменной), о ее разновидностях (диалог, монолог), об особенностях функциональных стилей русского языка;
- о речевой деятельности, ее структуре и разновидностях (говорение – слушание, письмо – чтение), о тексте как продукте и тексте как процессе речевой деятельности; об общении и речевой ситуации; об основных коммуникативных качествах речи; о речевом этикете;
- о сущности литературной нормы, ее разновидностях; об основных типах лингвистических словарей.

Владеть:

Поскольку курс русского языка и культуры речи подразумевает овладение практическими навыками, занятия по данной программе не сводятся только к лекциям, а предполагают выполнение практических заданий, что обеспечивает обратную связь между преподавателем и студентами. Кроме этого специально подобранные задания способствуют не только овладению культурой речи, но и развитию творческого мышления, фантазии будущих художников традиционного прикладного искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Виды учебной работы	Всего часов	1 семестр	2 семестр
Аудиторные занятия (всего)	68	36	32
В том числе:			
лекции			
практические	68	36	32
семинары	-	-	-
лабораторные работы	-	-	-
Самостоятельная работа	40	-	40
В том числе:			
Подготовка к занятиям	20	-	20
Подготовка к зачету и экзамену	20	-	20
Вид промежуточного контроля	зачет		
Вид итогового контроля	экзамен	зачет	экзамен
Общая трудоемкость: час	108	36	72
Зач. Ед.	3	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Предмет и задачи курса

Тема 1.1. Русский язык как знаковая система передачи информации.

Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской национальной культуры, нуждающийся в охране и правильном использовании. Русский язык как знаковая система передачи информации. Основные этапы исторического развития русского языка. Новые явления в русском языке. Полифункциональная природа русского языка.

Тема 1.2. Речь как характеристика личности

Язык и речь. Языковой портрет личности.

Речевая характеристика литературных персонажей.

Литературное творчество мастеров народного искусства и художников-профессионалов.

Профессиональная лексика художника.

Раздел 2. Структурные свойства языка

Тема 2.1. Формы существования языка

Диалектная лексика. Жаргоны – речь социальных и профессиональных групп людей.

Профессиональная лексика художника традиционного прикладного искусства.

Просторечие. Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного языка.

Тема 2.2. Функциональные стили литературного языка

Научный стиль. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научных работ разных жанров. Термины. Лингвистическая характеристика терминов по специальности. Включение чужой речи в авторский текст: цитаты, ссылки.

Официально-деловой стиль. Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы деловых жанров. Особенности структурирования и оформления текстов, созданных в официально-деловом стиле.

Публицистический стиль. Отличительные черты публицистического стиля. Жанры публицистики и связанные с ними языковые особенности.

Художественный стиль. Общая характеристика художественного стиля речи: образность, использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка. Отличие стиля художественной литературы от публицистического стиля.

Разговорный стиль. Основные признаки разговорной речи. Разграничения разговорности и просторечия. Письменная разговорная речь.

Практические задания:

определить стилевую принадлежность текстов;

написать резюме, доверенность, заявление;

составить конспект научного текста, используя средства стилевой принадлежности;

написать рецензию на художественное произведение или художественное событие.

Тема 2.3. Типы речи

Повествование. Языковые средства и специальные приемы повествовательных жанров. Глагольность речи. Способы управления динамикой повествования.

Описание. Жанры-описания: описание предмета, растения, человека, пространства и т.п. Сравнительные конструкции в описательных жанрах.

Рассуждение. Основные принципы построения текста-рассуждения. Требования, предъявляемые к тезису. Основные виды аргументов. Соблюдение законов логики в процессе демонстрации.

Переход от изображения к тексту.

Различные типы речи в языке художников традиционного прикладного искусства.

Практические задания: словесный комментарий к статической картинке; комментарий к динамическому видеоряду; рассуждение на заданную тему; создание словесного образа учебного задания по предмету «Композиция».

Раздел 3. Сущность понятия «культура речи»

Тема 3.1. Нормативный аспект культуры речи

Понятие о языковой норме. Языковая норма, ее становление и роль в формировании литературного языка. Историческая обусловленность норм литературного языка. Орфоэпические нормы: произношение гласных, произношение согласных. Особенности русского ударения.

Лексические нормы. Морфологические, словообразовательные, орфографические нормы. Синтаксические, пунктуационные нормы. Типы речевых ошибок, связанных с нарушением норм русского языка.

Практические задания: отработка правильного произношения слов (работа со словарем);

практикум по определению и исправлению нарушений языковых норм в письменной и устной речи.

Тема 3.2. Коммуникативные качества речи

Многообразие и богатство речи. Формы пополнения индивидуального словарного запаса. Синонимия.

Точность речи: лексическое значение слова, полисемия, омонимы, паронимы. Влияние неточного выбора слова на смысл текста.

Понятность речи: профессионализмы, диалектная лексика, жаргонизмы, термины, иностранные слова. Приемы объяснения значения слова: логическое определение, подбор синонимов, этимологический способ, описательный способ.

Практические задания: подобрать синонимы к заданным словам; выбрать из синонимического ряда слово, уместное в данном контексте;

найти речевые ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости слов, в предложенных преподавателем текстах;

выбрать пароним, сочетающийся с заданными словами;

определить лексическое значение предложенных преподавателем иностранных слов; объяснить значение слова, используя один из разобранных приемов.

Тема 3.3. Средства речевой выразительности и их использование в устной и письменной речи.

Тропы: метафора, метонимия, эпитет, сравнение, гипербола, литота, олицетворение, перифраза.

Фигуры речи: инверсия, антитеза, градация, анафора, эпифора, параллелизм, период, риторическое обращение, риторический вопрос.

Фразеологизмы, пословицы, поговорки. Использование их в речи.

Фонетические средства языковой выразительности.

Практические задания: найти в художественной литературе примеры использования средств речевой выразительности;

составить текст, используя в нем фразеологические обороты;

определить цвета, формы, с которыми ассоциируется данный гласный или согласный звук.

Тема 3.4. Работа со словарями

Виды словарей. Назначение словарей: осмысленное отношение к слову, расширение кругозора, профессиональное совершенствование, повышение речевой культуры. Методика работы с различными словарями: орфографическим, орфоэпическим, этимологическим, толковым, словарем иностранных слов, словарем синонимов и т.д.

Раздел 4. Речевое общение

Тема 4.1. Основные единицы речевого общения

Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое взаимодействие. Этапы осуществления речевой деятельности.

Тема 4.2. Организация вербального взаимодействия

Организационные принципы речевой коммуникации: принцип последовательности, принцип предпочитаемой структуры, принцип кооперации. Эффективность речевой коммуникации. Беседа и ее разновидности. Основы ведения деловой беседы.

Культура ведения полемики. Доказательность и убедительность речи. Структура вопросов. Виды и стили слушания.

Практические задания: ролевая игра-диспут.

Тема 4.3. Невербальные средства общения

Мимика. Жестикуляция. Разновидности жестов. Национальный характер жестов. Роль мимики и жеста в процессе речевой коммуникации.

Тема 4.4. Речевой этикет

Культура поведения и этические нормы общения. Этикетные формулы русского языка. Бытовое общение. Деловое общение. Речевой этикет делового человека.

Практические задания: ролевые игры, имитирующие различные ситуации общения (знакомство, приветствие, деловая беседа, интервью и т.д.).

Раздел 5. Основы ораторского искусства

Тема 5.1. Понятие об ораторском искусстве

Развитие риторических традиций в России. Индивидуальные особенности ораторов. Взаимодействие с аудиторией. Учет особенностей аудитории. Ораторские приемы привлечения внимания слушателей.

Тема 5.2. Виды выступлений

Эпидейктическая речь. Разновидности эпидейктической речи. Ее особенности, принципы построения. Образцы эпидейктических речей.

Аргументирующая речь. Общая характеристика. Убеждающие и агитирующие речи. Разработка вводной части. Планирование и тактика основной части. Стратегия построения речи. Заключение аргументирующей речи.

Информирующая речь. Ее разработка и исполнение. Принципы эффективности информирующей речи.

Тема 5.3. Подготовка конкретной речи

Выбор темы. Определение цели речи. Основные приемы поиска материала. Выработка собственной позиции.

Композиционное построение речи. План – основа композиции. Организация вступления и заключения. Методы преподнесения материала в основной части. Риторические приемы и принципы построения публичного выступления. Словесное оформление речи.

Практические задания:

подготовить устное представление одного из учебных заданий по специальной композиции.

Подготовить информирующее публичное выступление на одну из предложенных тем.

Примерная тематика выступлений

1. Языковой портрет личности (по выбору студента)
2. Языковой облик газеты / журнала (по выбору студента)
3. Языковой облик телевизионной передачи
4. Новые явления в современном русском языке
5. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач
6. Профессиональная речь художников традиционного прикладного искусства
7. Культура речи и эффективность общения
8. Современная городская коммуникация
9. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации
10. Ораторское искусство как социальное явление
11. Архаизмы и историзмы. Их судьба и место в современном русском языке.
12. Язык моих сверстников

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	Разделы дисциплины				
		1	2	3	4	5
1	История	+	+	+	+	+
2	История мировой	+	+	+	+	+

	литературы					
3	Философия	+				+
4	Иностранный язык	+				

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела	Лекции	Практи	Лаборатор	Семинар	СРС	Всего часов
1	Предмет и задачи курса						
1.1	Русский язык как знаковая система передачи информации		2			2	4
1.2	Речь как характеристика личности		2			2	4
2	Структурные свойства языка						
2.1	Формы существования языка		2			2	4
2.2	Функциональные стили литературного языка		10			4	10
2.3	Типы речи		6			2	8
3	Сущность понятия «культура речи»						
3.1	Нормативный аспект культуры речи		8			2	10
3.2	Коммуникативные качества речи		6			2	8
3.3	Средства речевой выразительности		4			4	8
3.4	Работа со словарями		2			2	4
	Раздел 4. Речевое общение						
4.1	Основные единицы речевого общения		2			2	4
4.2	Организация вербального взаимодействия		4			2	6
4.3	Невербальные средства общения		2			2	4
4.4	Речевой этикет		4			2	8
	Раздел 5. Основы ораторского искусства						

5.1	Понятие об ораторском искусстве		2			2	4
5.2	Виды публичных выступлений		6			4	10
5.3	Подготовка конкретной речи		6			4	10
	Итого:		68			40	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) базовый учебник

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык. Культура речи. Деловое общение. Учебник. Кнорус. 2014.

б) основная литература

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М.: Логос, 2001.

Максимов В.И. Русский язык и культура речи. – М.: Гардарики, 2005.

Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. школа, 1974.

в) дополнительная литература

Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно: Пособие по русскому языку. – М.: 2001.

Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: ИНФА-М, 2001.

Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. – М.: 2000.

Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М., 1988.

Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика и стили. – М.: МГУС, 2000.

Скорикова Т.П. Основы культуры научной речи. – М., 1989.

Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1996.

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М.: 1993.

Сопер П.Л. Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.

Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером и учебной доской. На занятиях используются учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

8. Оценочные средства

Организация самостоятельной работы студентов

Для самостоятельной работы студентам предлагаются следующие виды заданий: продуцирование текстов различных типов и стилей, письменные работы для проверки владения языковыми нормами, риторический анализ текстов и коммуникативных ситуаций, подготовка публичных выступлений различных видов.

Оценка знаний, навыков и умений

В течение обучения предусмотрены следующие формы контроля:

1 семестр – зачет,

2 семестр – экзамен.

Оценка знаний и умений студента производится с применением 100-балльной системы.

Распределение баллов

Посещ.	Практические задания аудиторные	Самостоятельная работа	Пр. ат.-1	Пр. ат.-2	Итог аттест.
0-10	0-20	0-10	0-20	0-20	0-20

Для того, чтобы быть допущенным к итоговой аттестации, студент должен набрать не менее 41 балла.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 5-ти балльную:

86-100 – отлично,

71-85 – хорошо,

41-70 – удовлетворительно,

0-40 – неудовлетворительно.

Содержание экзамена

I. Теоретические вопросы:

1. Язык – знаковая система.
2. Формы существования языка: диалекты, жаргоны, просторечие, литературный язык.
3. Понятие о литературном языке. Общие признаки литературного языка. Сфера обслуживания.
4. Устная и письменная форма речи, их особенности (форма реализации, отношение к адресату, порождение формы); разновидности устной речи (монолог, диалог, полилог) и письменной речи.
5. Понятие о культуре речи, ее составляющие (нормативный, коммуникативный, этический аспекты).
6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме (орфоэпическая – произношение, акцентологическая – ударение; орфографическая – написание; словообразовательная; лексическая; морфологическая; синтаксическая; интонационная, пунктуационная).
7. Лингвистические словари, их разновидности. Роль словарей в совершенствовании навыков грамотного письма говорения.
8. Коммуникативные качества речи (точность речи, понятность речи, чистота речи, богатство и разнообразие речи, выразительность речи). Характеристика понятия «чистота речи».
9. Точность речи: знание предмета, логика мышления, умение выбирать нужные слова (нарушение точности речи – употребление слов в несвойственном ему значении; не устраненная контекстом многозначность, порождающая двусмысленность; смешение паронимов, омонимов; синтаксическая омонимия).
10. Понятность речи; отбор речевых средств (лексика неограниченной сферы; лексика ограниченного словоупотребления, профессионализмы, диалектная лексика, жаргонизмы, термины, иностранные слова). Способы объяснения слов.

11. Богатство и разнообразие речи: достаточный запас слов, смысловая насыщенность слова – многозначность, синонимы, эмоционально-экспрессивная лексика, образная фразеология, новые слова, грамматический строй языка, пословицы, поговорки, крылатые слова. Устранение словесных штампов, шаблонов, однообразия языка.
12. Выразительность речи: изобразительные и выразительные средства языка (тропы – метафора, метонимия синекдоха, сравнение, эпитет, гипербола, ирония, аллегория, олицетворение, перифраза; стилистические фигуры – антитеза, инверсия, градация, риторический вопрос, повтор, эпифора и др.); пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова.
13. Этические нормы речевой культуры: правила речевого поведения, система речевых формул общения.
14. Деловой этикет.
15. Стилистика русского языка. Классификация функциональных стилей. Взаимодействие функциональных стилей.
16. Научный стиль речи: собственно-научный, научно-учебный, научно-популярный. Особенности научного стиля (в лексике, морфологии, синтаксисе), стилевые черты.
17. Основные стилевые черты официально-делового стиля: точность, краткость, ясность; неличный характер; единая внешняя форма; общепринятое стандартное расположение частей текста, его реквизитов. Особенности в лексике, морфологии, синтаксисе.
18. Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля, стилевые черты. Жанровая дифференциация. Отличие публицистического стиля от художественного.
19. Разговорный стиль речи. Особенности и стилевые черты.
20. Основные единицы речевого взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. Беседа и её разновидности.
21. Культура ведения полемики. Требования, предъявляемые к тезису. Основные виды аргументов.
22. Роль невербальных средств общения. Мимика и жест в изобразительном искусстве
23. Особенности устной публичной речи. Виды публичных выступлений.
24. Подготовка речи (выбор темы, цель речи, поиск материала, составление плана).
25. Композиционное построение публичной речи (начало, завершение и развертывание речи).
26. Новые явления в современном русском языке

II. Практические задания:

2. Работа над текстом:

трансформация текста по заданным параметрам (в сторону сокращения, распространения, изменения структуры и т.п.);

переход от текста-структуры к связному тексту;

переход от изображения к словесному тексту;

составление текста-описания;

составление текста-повествования;

составление текста-рассуждения.

2. Нормативный аспект культуры речи

Исправление языковых ошибок, редактирование текста.

Вариативная часть

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

(3 курс, 6 семестр)

Автор: Сойников С.Г., к.э.н., доцент – зав. кафедрой естественнонаучных и экономических дисциплин ВШНИ.

1. Цель и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Данная дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Предметом дисциплины являются основы правоведения с учетом специфики организаций декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении с основными институтами и отраслями права, важнейшими принципами правового регулирования.

Задачами учебного курса являются:

знание терминологического аппарата юриспруденции и на этой основе формирование логической формы правового мышления, направленного на решение профессиональных задач;

закрепление основных правовых понятий и принципов, необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности;

освоение основных понятий и принципов, характеризующих действующее отраслевое законодательство и юридическую практику;

приобретение навыков самостоятельного анализа правовых отношений, урегулированных нормами российского права.

Учебная задача дисциплины.

Обучить студентов теоретическим основам права, подготовить к восприятию современного законодательства, познакомить с правовыми системами современности.

Воспитательная задача дисциплины.

Воспитание у студентов позитивной ответственности и необходимости руководствоваться законодательством при принятии решений в своей деятельности, осознания необходимости постоянного самообучения и самовоспитания как неотъемлемого элемента специалиста будущего.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла и изучается в шестом семестре на третьем курсе после изучения дисциплин история, философия, историческая этнология России.

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины необходимы при освоении ряда тем таких дисциплин как экономика, основы психологии и педагогики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины изучаются конкретные общественные отношения, регулируемые различными отраслями права, что отражено в учебных вопросах рассматриваемых на лекционных и семинарских занятиях. В рамках семинарских занятий и самостоятельной работы изучаются, анализируются и решаются практические задачи в области права.

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14).

б) профессиональные (ПК):

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных

задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основные понятия юриспруденции;
- основные принципы регулирования российским законодательством общественных отношений;
- основные субъективные права и обязанности граждан;
- особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности;

уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями, правильно толковать нормы отраслевого права и применять их к конкретным практическим ситуациям;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по основным вопросам правового регулирования общественных отношений, правонарушений и юридической ответственности;
- реализовывать на практике полученные в процессе обучения знания;
- определять:
 - вид общественных отношений;
 - отрасль права, которая регулирует то или иное общественное отношение;
 - отрасль законодательства, регулирующую определенные отношения;
 - нужную статью в законе, которая регулирует отношение;
- устанавливать:
 - в статье закона норму права, ее части – гипотезу (определять все юридические факты, которые в нее включены), диспозицию, санкцию;
 - цель нормы права;
- писать:
 - исковое заявление в суд;
- анализировать:
 - устав организации;
 - заявление о приеме на работу, переводе на другую работу, увольнении с работы, в комиссию по трудовым спорам;
- составлять:
 - проект трудового договора;
 - резюме и сопроводительное письмо работодателю;
 - проект устава организации;
 - проект доверенности;
 - проект примерного учредительного договора о создании общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью;
 - проект примерного устава общества с ограниченной ответственностью;

иметь представление:

- об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права;
- о месте и роли отдельных отраслей права в системе права, о структурно-функциональных особенностях системы российского права и законодательства;

- о новейших работах по актуальным вопросам юриспруденции,
- об основных элементах правовой системы России, их взаимодействии;

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Вид учебной работе	Всего часов	Семестр 6
Аудиторные занятия (всего)	32	32
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	-	-
Семинары (С)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	112	112
в том числе:		
Реферат	40	40
Подготовка к занятиям	48	48
Подготовка к тестированию	18	18
Подготовка к зачету	6	6
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	диф. зачет	диф. зачет
Общая трудоемкость: час	144	144
зач.ед.	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Правовые основы Российского государства	Понятие и сущность государства. Понятие и сущность права. Понятие и содержание основ конституционного строя. Основные права и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство Российской Федерации. Система органов государственной власти и местного самоуправления. Судебная власть и прокурорский надзор
2	Общие положения гражданского права	Понятие, предмет и метод гражданского права. Субъекты и объекты гражданского права. Понятие, признаки, содержание, виды и формы гражданско-правовых сделок. Понятие, значение и субъекты представительства. Доверенность. Понятие, классификация сроков и порядок их определения. Понятие, виды сроков и течение срока исковой давности
3	Право собственности и иные вещные права	Понятие и содержание права собственности. Виды прав собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Наследование. Защита права собственности и иных вещных прав
4	Основы трудового права	Понятие, предмет, источники и субъекты трудового права. Трудовые отношения и социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Трудовые гарантии и компенсации. Защита трудовых прав

5	Общие положения административного права	Предмет, метод и система административного права. Понятие, особенности, виды и стороны административного правоотношения. Понятие, признаки, состав и виды административного правонарушения. Понятие и основные черты административной ответственности
6	Образовательное право	Предмет, структура, задачи и функции образовательного права. Особенности заключения договора между образовательным учреждением и обучающимся. Содержание образования. Государственные образовательные стандарты. Особенности правового регулирования управленческих отношений в системе образования. Особенности регулирования финансовых отношений в сфере образования. Особенности регулирования трудовых отношений в сфере образования. Особенности государственной политики в области образования. Международное законодательство об образовании
7	Общие положения уголовного права	Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Содержание и основные разделы Уголовного кодекса. Понятие, признаки и классификация преступления. Состав и квалификация преступления. Элементы состава преступления. Понятие и формы вины. Соучастие в преступлении. Уголовная ответственность и уголовное наказание
8	Законодательство в области культуры и искусства	Правовое регулирование отношений в области культуры и искусства. Основы государственной политики в области культуры и искусства. Государственная поддержка развития культуры и искусства. Законодательство в области народных художественных промыслов.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин									
		1	2	3	4	5	6	7	8	...	
1.	История	+	+	+							
2	Философия	+		+		+					
3	Историческая этнология России	+	+	+							
4	Экономика		+	+	+	+	+		+		
5	Основы психологии и педагогики		+				+				

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1	Правовые основы Российского государства	1			1	6	8
2	Общие положения гражданского права	4			4	30	38
3	Право собственности и иные вещные права	2			2	20	24
4	Основы трудового права	4			4	20	28

5	Общие положения административного права	1			1	18	20
6	Образовательное право	2			2	6	10
7	Общие положения уголовного права	1			1	6	8
8	Законодательство в области культуры и искусства	1			1	6	8
	Итого	16			16	112	144

6. Практические занятия (семинары)

№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1	Правовые основы Российского государства	1
2	Общие положения гражданского права: гражданские права и обязанности	2
2	Общие положения гражданского права: субъекты и объекты гражданского права	2
3	Право собственности и иные вещные права: приобретение и прекращение собственности	2
4	Основы трудового права: трудовые правоотношения	2
4	Основы трудового права: дисциплинарная и материальная ответственность работников	2
5	Общие положения административного права: административные правонарушения и административная ответственность	1
6	Образовательное право	2
7	Общие положения уголовного права	1
8	Законодательство в области культуры и искусства	1
Итого		16

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Балашов А.И. Правоведение: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006.

б) основная литература:

1. Конституция Российской Федерации. М.,1993.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.,1996.

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. М.,1999.

4. Федеральный закон РФ «О народных художественных промыслах М.,1998.

5. Постановление правительства РФ №1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности». М.,1994.

6. Закон РФ № 88-93 «О государственной поддержке малого предпринимательства» М.,1995.

7. Указ Президента РФ «О доверительной собственности». М.,1993

8. Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов №1987. М.,1994.

9. Постановление правительства РФ «Об утверждении типового положения о художественно-экспертном совете по НХП» №1349. М.,1999

10. Министерство промышленности и торговли РФ. Приказ №854 Концепция государственной поддержки организаций НХП на период до 2015 г. М.,2009

в) дополнительная литература:

1. Правовая система Гарант

г) программное обеспечение:

1. Правовая система Консультант-плюс

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. CD Экономика и право. 1С Школа – Спб. 2004

2. CD Егоров В.И. Трудовой договор: электронный учебник для вузов / В.И.Егоров; В.И.Егоров, Ю.В.Харитонова. – М.: КНОРУС, 2009.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской, а также в компьютерном классе, оборудованным 14 персональными компьютерами с подключение к сети Интернет, телевизором и учебной доской.

При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.

9. Оценочные средства

Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).

Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 2 контрольных задания (теста) и написать реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одному из вопросов, выносимых на зачет. Изучение дисциплины предусматривает прослушивание студентами цикла лекций, самостоятельное изучение и анализ литературы, рекомендованной программой курса, а также нормативно-правовых актов регулирующих соответствующую сферу общественных отношений. В самостоятельную работу студента входит подготовка к семинарским занятиям, освоение теоретического материала, выносимых для самостоятельного изучения вопросов, выполнение домашних заданий в виде анализа нормативно-правовых актов, подготовка докладов, рефератов, а также подготовка к зачету. Основной задачей в ходе выполнения самостоятельной работы студентами является получение навыков, умений и знаний, позволяющих свободно оперировать законодательством.

В качестве средств контроля успеваемости студентов и определения качественного уровня их знаний применяются:

текущий контроль – тесты, реферат;

зачет как итоговая оценка знаний студентов проводится в конце семестра с учетом совокупности всех промежуточных аттестаций.

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:

- за посещение занятия – 2 балла, всего 30 баллов;
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 10 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 20 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.

Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.

Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы при условии посещения всех занятий и успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. получении не менее 41 балла.

Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.

В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.

В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

от 0 до 40 баллов – незачет

от 41 до 100 баллов – зачет.

Основы психологии и педагогики

(4 курс, 7 семестр)

Автор: Рыбникова О.П., доцент – зав. кафедрой теории и методики профессионального образования ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Основы психологии и педагогики как учебная дисциплина является одной из дисциплин вариативной части в гуманитарном, социальном и экономическом цикле федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования направления подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Главная цель изучения данной учебной дисциплины является закладка фундаментальных знаний - основ педагогики и психологии, на которые в дальнейшем могут нанизываться как углубленные теоретические сведения в области педагогики и психологии, получаемые студентами на следующей ступени высшего образования этого направления, так и практические умения, навыки, педагогический опыт, педагогическое мастерство, приобретаемые выпускниками бакалавриата в ходе их дальнейшей профессиональной деятельности. Успех деятельности преподавателя в этой области будет зависеть не только от владения мастерством в своем направлении, педагогического умения, но и от знаний возрастных, индивидуальных психологических особенностей обучаемых, особенностей их познавательной сферы, от знаний закономерностей и принципов обучения, методов и средств обучения, владения методикой обучения.

Студенты - бакалавры декоративно-прикладного искусства должны не только овладеть высоким уровнем художественного творчества, выработать механизмы собственного творческого мышления, понять его сущность, но и сформировать педагогические умения и навыки воспитания высокохудожественного вкуса, активизировать художественное творчество в области традиционного прикладного искусства у подрастающего поколения художников. Определяющее значение в освоении учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики» имеют систематические занятия, как в процессе обучения, так и в процессе самостоятельной работы при написании реферата.

Важная задача курса «Основы психологии и педагогики» – освоение основных понятий психологии и педагогики, овладение системой знаний о закономерностях, механизмах, условиях и факторах психических и педагогических процессов и явлений.

Важной задачей также является освоение современных форм, средств и методов педагогической деятельности. Задачи курса состоят в ознакомлении с основными законами и научными категориями психологии и педагогики, основными тенденциями, определяющими состояние данных наук. Включение данной учебной дисциплины в учебный план направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» для квалификации бакалавр предполагает формирование у студентов творческого мировоззрения, освоение ими психолого-педагогической культуры, накопление действенно-преобразующего типа знаний о художественной, творческой деятельности, приобретение ими обобщенности и глубокой осознанности знаний и умения применять полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина тесно связана с предметами гуманитарного, социального и экономического цикла – Б.1, а также с дисциплинами профессионального цикла - Б.3.

При изучении данной учебной дисциплины студент должен обладать следующими знаниями и умениями:

знать

- основные категории и понятия психологии и педагогики;
- иметь представление о предмете и методах психологии и педагогики, о месте психологии и педагогики в системе наук и их основных отраслях;
- владеть системой знаний о человеке как субъекте психической деятельности, источниках его активности, о закономерностях освоения и переработки информации, сознании и самосознании, эмоциональных состояниях, индивидуальных и возрастных особенностях;
- иметь представление о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения;
- иметь представление о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности;
- о сущности образовательного процесса;
- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных процессах;

уметь

- применять теоретические знания, приобретенные на учебной дисциплине «Основы психологии и педагогики» в процессе возможной профессиональной педагогической деятельности.

владеть

- современными образовательными технологиями, способами организации учебно-познавательной деятельности, формами и методами контроля качества образования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- умеет использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-11);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 13);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) профессиональными (ПК):

- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей (ПК-5)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- проблемы творческого развития человека;
- структуру специальных творческих способностей;
- особенности творческих ощущений;
- особенности творческого восприятия;
- памяти в художественной деятельности;
- о творческом воображении;
- о специфике художественно-творческого мышления;
- формы художественно-творческого познания;
- внешние факторы, способствующие актуализации творческого потенциала;
- условия развития творчества в процессе обучения;
- развитие творческих умений по фазам;
- особенности художественного творчества в ТПИ;
- индивидуальное и коллективное творчество.

Уметь:

- взаимодействовать с обучаемыми общеобразовательных учреждений, средних профессиональных учреждений ТПИ, учреждений дополнительного образования для детей; использовать рекомендуемые методы и приемы для организации их коллективной и индивидуальной художественно-творческой деятельности;
- применять на практике полученные знания (с опорой на знания индивидуальных возрастных особенностей, знания специфики художественно-творческого мышления учащихся и воспитанников).

Владеть:

- общей, профессиональной, информационной, психологической культурой общения;
- понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы творческого развития личности, творческого мышления, художественно-творческой деятельности, художественного воспитания, образования.
- элементарными навыками педагогической деятельности.
- методами исследований в области педагогики и психологии художественного творчества.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Вид учебной работе	Всего часов	семестр
		7
Аудиторные занятия (всего)	36	36
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	-	-
Семинары (С)	20	20
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	108	108
в том числе:		
Курсовой проект (работа)	-	-
Расчетно-графические работы	-	-
Реферат	40	40
Подготовка к зачету	68	68
Вид промежуточного контроля	-	-
Вид итогового контроля	Диф. зачет	Диф. зачет
Общая трудоемкость час	144	144
зач.ед.	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела

	<p>Основы психологии</p> <p>РАЗДЕЛ 1. Введение в психологию.</p>	<p>ТЕМА 1.1.Предмет и разделы психологии. Связь психологии с педагогикой и другими науками. Определение психологии как науки. Предмет и задачи психологии. Методы психологии. Основные разделы психологии: психические процессы (познавательные, эмоциональные), психологические особенности личности (темперамент, характер, способности). Связь психологии и педагогики. Место психологии в системе наук.</p> <p>ТЕМА 1.2.Основные этапы развития психологии. Четыре этапа становления науки психологии.</p> <p>ТЕМА 1.3.Отечественная психология. Возникновение психологии в России. Рефлекторная теория работы головного мозга И.М.Сеченова. Теория И.П.Павлова о типах нервной системы. Понятия "высшие психические функции","зона ближайшего развития","сензитивный период" Л.С. Выготского. Отечественные психологи 20 века А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин.</p>
--	---	--

<p>РАЗДЕЛ 2. Познавательные процессы</p>		<p>ТЕМА 2.1. Ощущение как форма отражения действительности. Понятие ощущений. Классификация ощущений. Общие свойства ощущений: пороги, адаптация, сенсбилизация, синестезия. Взаимодействие ощущений. Компенсаторные возможности ощущений.</p> <p>ТЕМА 2.2. Восприятие. Понятие восприятия. Свойства восприятия: предметность, целостность, структурность, осмысленность, избирательность, константность. Апперцепция. Восприятие пространства. Восприятие величины. Восприятие формы. Восприятие движения. Восприятие времени.</p> <p>ТЕМА 2.3. Внимание. Понятие внимания. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Свойства внимания: концентрированность, распределяемость, устойчивость, переключаемость. Объем внимания. Формирование внимания в процессе развития человека.</p> <p>ТЕМА 2.4. Память. Понятие памяти. Виды памяти: по характеру психической активности (двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая), по характеру целей деятельности (непроизвольная, произвольная), по продолжительности сохранения информации (кратковременная, долговременная, оперативная). Процессы памяти: запоминание, удержание, воспроизведение. Типы памяти: наглядно-образный (зрительный, слуховой, двигательный, смешанный, словесно-логический). Мнемотехника.</p> <p>ТЕМА 2.5. Мышление. Понятие мышления. Допонятийное и понятийное мышление. Мыслительные операции: анализ, синтез. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Качества мышления: широта, глубина, быстрота, гибкость, активность, критичность. Элементы мыслительного процесса: образы, представления, понятия, суждения, умозаключения. Творческое мышление.</p> <p>ТЕМА 2.6. Воображение. Понятие воображения. Виды воображения: пассивное (преднамеренное, непреднамеренное), активное (творческое, воссоздающее).</p> <p>ТЕМА 2.7. Речь. Понятие о речевой деятельности. Виды речи: устная (диалогическая, монологическая), письменная, внешняя, внутренняя. Речь и мышление. Этапы становления речи: фонетики, грамматики, семантики.</p>
<p>РАЗДЕЛ 3. Проблема развития психологии</p>	<p>в</p>	<p>ТЕМА 3.1. Возрастная периодизация психического развития. Пренатальный период. Детство. Отрочество. Зрелость. Преклонный возраст. Старость.</p> <p>ТЕМА 3.2. Общее и индивидуальное психическое развитие. Филогенез и онтогенез.</p>

<p>Основы педагогики</p> <p>РАЗДЕЛ 4. Введение в педагогику</p>	<p>ТЕМА 4.1.Наука педагогика и связь ее с другими науками. Педагогика как наука. Предмет педагогики. Педагогика и философия. Педагогика и психология. Педагогика и социальные науки. Отрасли педагогики.</p> <p>ТЕМА 4.2.История возникновения науки педагогики. Древнегреческая философия и педагогика. Педагогика Средневековья. Педагогика Я.А.Коменского (1592-1670). Педагогика Дж.Локка (1632-1704). Педагогика И.Г.Песталоцци (1746-1827). Выдающиеся русские педагоги: К.Д.Ушинский (1824-1871), С.Т.Шацкий (1878- 1934), П.П.Блонский (1884-1941), А.С.Макаренко (1888-1939),В.А.Сухомлинский (1918-1970).</p> <p>ТЕМА 4.3.Категории педагогики. Воспитание. Обучение. Образование.</p> <p>ТЕМА 4.4.Общие закономерности развития. Движущие силы развития. Внутренние и внешние противоречия. Физическое, психическое, интеллектуальное, духовное, социальное. Индивидуальные различия в развитии.</p> <p>ТЕМА 4.5.Педагогическая периодизация развития. Младенчество (1год), преддошкольный возраст (1-3 года), дошкольный возраст: младший (3-4 года),средний (4-5 лет), старший (5-6 лет),школьный возраст: младший (6-7-10 лет), средний (10-15 лет), старший (15-17-18 лет), послешкольный возраст: младший юношеский (19-21),средний юношеский (22-25),старший юношеский (26-28).</p>
<p>РАЗДЕЛ 5. Педагогика как теория обучения</p>	<p>ТЕМА 5.1.Закономерности и принципы обучения. Обусловленность обучения общественными потребностями зависимость от условий протекания обучения, взаимосвязь обучения и индивидуальных особенностей обучаемых, влияние наличия мотивации обучаемых на процесс обучения, взаимосвязь задач, содержания, методов и форм обучения в целостном процессе обучения. Принципы обучения по К.Д.Ушинскому.</p> <p>ТЕМА 5.2. Методы и средства обучения. Понятие о методах обучения. Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические; репродуктивные и проблемно-поисковые; индуктивные и дедуктивные. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: эмоциональные воздействия, поощрения, порицания. Методы контроля и самоконтроля в обучении: опрос, контрольные работы, самопроверка. Основные средства обучения: учебники, учебные пособия, наглядные пособия, технические средства обучения.</p> <p>ТЕМА 5.3.Педагогический процесс. Этапы педагогического процесса. Понятие педагогического процесса. Компоненты педагогического процесса: ученик, учитель, условия обучения. Этапы педагогического процесса: подготовительный, основной, заключительный.</p>

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Основы психологии	8			10	54	72
2.	Основы педагогики	8			10	54	72
	Итого:	16			20	108	144

6. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудо-емкость (час.)
1.	-	-	-
2.	-	-	-

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1.	Основы психологии	1. Познавательные процессы	14
		2. Проблема развития в психологии	6
2.	Основы педагогики	1. Педагогика как теория обучения	8
		2. Педагогика как теория воспитания.	4
		3. Основные требования к личности педагога.	4
Итого:			36

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Подласый И.П. Педагогика. Учебник для вузов. М., Владос, 2008.

б) основная литература по психологии:

1. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Краткий психологический словарь.- Мн., 2002.

2. Штерн А.С. Введение в психологию.- М., 2003.

3. Психологический словарь/под ред. В.П. Зинченко Б.Г. Мещерякова.- М., 1996.

в) дополнительная литература по психологии:

1. Выготский Л.С. Лекции по психологии. // Собр. соч.: В 6 т.- М., 1982.

2. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность.- М., 1975.

3. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. // Избр. произв.- М., 1952.

4. Эльконин Д.Б. Детская психология.- М., 1960.

в) основная литература по педагогике

1. Педагогика искусства / Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2007

2. История педагогики (история образовательной и педагогической мысли): Учебное пособие/ Д.И. Латышина.- М.: Гардарики, 2005

3. Педагогический энциклопедический словарь / Ред. Л.С.Глебова.- М.: БРЭ, 2003
4. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления.- М.,2002.

г) дополнительная литература по педагогике:

1. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное пособие/ И.Ф. Харламов. - М.: 2001
2. Русские дети. Основы народной педагогики: Иллюстрированная энциклопедия / Д.А.Баранов.- СПб .: Искусство, 2006
3. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте. Теории учения. Хрестоматия. Ч.1. Отечественные теории учения/под ред. Н.Ф. Талызиной, И.А.Володарской. -М.,2002.
4. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие. М., 2003.
5. Слостенин В.А. Исаев, И.Ф. Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. пособие. В 2 ч.- М., 2004.
6. Голуб Б.А. Основы общей дидактики: Учеб. пособие.-М., 2003.
7. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т.-М., 2003.
8. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: Учеб. пособие. М., 2002.
9. Ушинский К.Д. Проблемы педагогики. М., 2002.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы дисциплины «Основы психологии и педагогики» перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты для проведения лекционных занятий.
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

10. Оценочные средства

(указываются рекомендуемые модули внутри дисциплины или междисциплинарные модули, в состав которых она может входить, образовательные технологии, а также примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации)

1. Экзаменационная оценка по психологии и педагогики художественного творчества в ТПИ зависит от суммы баллов, полученных студентами во время учебных занятий.

2. Максимальное число баллов по результатам выполненной работы устанавливается:

№ п/п	Наименование работ	Количество баллов
1.	Посещение лекций и семинарских занятий	20
2.	Конспекты лекций	20
3.	Выступление на семинаре	10
4.	Реферат	20 – «3» 30 – «4» 40 – «5»

Автор: Сойников С.Г., к.э.н., доцент – зав. кафедрой естественнонаучных и экономических дисциплин ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Данная дисциплина относится к числу дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Предметом дисциплины являются основы экономики с учетом ее специфики в сфере организаций декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов мышления соответствующего новой управленческой парадигме и способностей решать стратегические экономические задачи и принимать управленческие решения с использованием современных приемов и способов на уровне микроэкономики.

Основная задача изучения дисциплины заключается в овладении ценностями содержания, форм, способов и методов экономики и управления, ознакомления с основными экономико-управленческими функциями, критериями оценки экономической деятельности, способами содействия развитию активных методов индивидуальной и коллективной работы, структурному анализу, выбору оптимальных альтернативных решений на любом этапе создания и функционирования организации и любой организационно-правовой формы от частного предпринимательства до крупной фирмы, корпорации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается в 7 семестре на последнем курсе после изучения дисциплин история, философия, правоведение. Дисциплина параллельно изучается с такой дисциплиной как основы психологии и педагогики.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

При подготовке к организационно-управленческой деятельности, которая является одним из основных видов профессиональной деятельности, выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:

знакомство с управленческими функциями в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, готовность пользоваться нормативными документами на практике.

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

б) профессиональные (ПК):

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта;

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами;

способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

закономерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе и политической организации общества; процесс многообразия культур и цивилизаций в истории обществ; основные философские картины мира, учение о бытии, взаимодействие духовного и телесного в человеке, его место, отношение к природе и обществу; современный уровень научной картины мира владеть: лексический минимум общего и терминологического характера.

Уметь:

применять методы и средства познания на практике, научно анализировать проблемы гуманитарных, социальных и экономических процессов, использовать полученные знания в профессиональной деятельности

Владеть:

русским языком и культурой мышления, одним из иностранных языков на уровне бытового общения;

навыками работы с научно-методической литературой;

отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий;

навыками решения коммуникативных задач.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Вид учебной работе	Всего часов	Семестр
Аудиторные занятия (всего)	36	36
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	-	-

Семинары (С)	20	20
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	108	108
в том числе:		
Реферат	36	36
Подготовка к занятиям	54	54
Подготовка к тестированию	12	12
Подготовка к зачету	6	6
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет
Общая трудоемкость: час	144	144
	зач.ед.	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Экономика в сфере НХП	
1.1	Экономическая основа деятельности в сфере НХП	Место и роль народных художественных промыслов в экономике страны. Сущность и социальная значимость экономики народных художественных промыслов. Цели, задачи и основные приоритеты развития НХП. Состояние НХП. Тенденции развития НХП. Основы государственной политики в области НХП. Государственная поддержка НХП (Федеральный и региональный, местный уровни).
1.2	Главные вопросы экономики	Рассмотрение главных факторов в развитии экономики: земли, труда, капитала и предпринимательской деятельности. Оценка специфики функционирования факторов в сфере хозяйственной деятельности народных художественных промыслов. Выявление важных проблем экономики, обусловленных ограниченностью ресурсов и постоянно возрождающихся потребностей общества. Системы хозяйствования
1.3	Организация хозяйственной деятельности учреждений в сфере народных художественных	Формы собственности. Особенности отношений собственности в культуре и искусстве. Закон спроса и закон предложения. Рыночное равновесие. Структура микроэкономики, рынок. конкуренция,

	промыслов	экономическая основа бизнеса, источники и порядок внебюджетного финансирования. Анализ экономических показателей: себестоимость, издержки производства, калькуляция единицы продукции.
1.4	Ценообразование в рыночной экономике	Эволюция денег. Виды, свойства и функции денег. Специфика стратегии ценообразования в сфере народных художественных промыслов. Экономическое содержание и функции цен; механизм и стратегия ценообразования; виды цен и их структура.
1.5	Организация и развитие экономики на уровне макроэкономики	Структура экономики страны. Экономическое развитие страны, главные показатели потери понятия роста экономики, цикличность экономического роста и методы ее регулирования. Банковская система и денежно-кредитная политика государства. Банки и их функции. Инфляция. Финансовая и налоговая системы.
1.6	Организация труда и заработной платы в организациях НХП	Экономическая природа рынка труда. Трудовые отношения и их специфика в сфере народных художественных промыслов. Формирование заработной платы на рынке труда. Тарификация труда; условия классификации творческого труда; формы и системы оплаты труда; условия стимулирования мотивации. Экономическая проблема безработицы. Социальные проблемы рынка труда.
2	Менеджмент в системе экономики. Сущность и характерные черты современного менеджмента	
2.1	Исторические этапы и формы развития менеджмента	Эволюция менеджмента. Теоретические основы менеджмента. Зарождение и становление науки менеджмента. Формирование научных школ: научного управления; классическая школа; школа человеческих отношений; поведенческих наук; системного подхода; школа принятия решений и становления.
2.2	Теория и практика среды внутренних и внешних факторов и характеристик менеджмента	Основные факторы организации среды внутреннего менеджмента: структура, задачи, технологии, люди. Основные характеристики организации среды внешнего менеджмента: взаимосвязанность как фактор «уровня силы»; сложность (определяется разнообразием факторов); подвижность т.е. относительная скорость изменения среды;

		неопределенность, т.е. влияние относительного количества информации и уверенности в ее преобразовании в экономике Российской Федерации; особенности неопределенности в среде декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
2.3	Цели и функции менеджмента	<p>Менеджмент и его цели. Роль менеджмента в предпринимательстве. Миссия организации. Цели организации, их классификация и управление. Особенности коммерческих и некоммерческих организаций.</p> <p>Функции менеджмента. Методы принятия решений. Стратегический менеджмент. Его особенности.</p> <p>Функции менеджмента в народных художественных промыслах. Их содержание и применение.</p>
2.4	Структура управления организацией	<p>Принципы построения организации. Этапы создания организации. Организация собственного дела. Построение структур управления в сфере народных художественных промыслов. Типы структур управления. Их характеристика.</p> <p>Основы менеджмента организации. Менеджмент в организациях декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.</p> <p>Управленческий цикл и функции управления. Жизненный цикл организации.</p> <p>Принятие управленческого решения.</p>
2.5	Инновационный менеджмент	<p>Понятие инновационного менеджмента. Особенности инновационного менеджмента, их характеристика.</p> <p>Государственная поддержка проекта (понятия, основные этапы, реализация).</p> <p>Менеджмент качества. Системы менеджмента качества.</p> <p>Выбор альтернативы.</p>
2.6	Социальная ответственность и этика	<p>Социальная ответственность и две точки зрения на нее. Их содержание.</p> <p>Особенности деловых отношений в коллективе. Различие по формам отношения: формальное и неформальное.</p> <p>Условия и принципы деятельности деловых обществ России 1912 г. Их характеристика.</p> <p>Система нравственных этических правил (норм). Перечень положительных и отрицательных принципов этики, влияние на этику комплекса рекомендаций организации.</p> <p>Рассмотрение примеров социальной ответственности в зарубежной экономике.</p>
2.7	Управление персоналом	Концепция управления персоналом в

		<p>организации.</p> <p>Принципы построения системы управления персоналом в организации. Менеджмент персонала в народных художественных промыслах.</p> <p>Основы персонального менеджмента.</p> <p>Управление деловой карьерой работников организации. Конфликтология.</p>
2.8	Менеджмент отрасли народных художественных промыслов	<p>Хозяйственная деятельность организаций народных художественных промыслов, их характеристика. Уровни хозяйственной деятельности организаций народных художественных промыслов.</p> <p>Применение знаний в области менеджмента отрасли народных художественных промыслов в практической организационно-управленческой деятельности.</p>
2.9	Менеджмент организаций народных художественных промыслов	<p>Планирование в организациях народных художественных промыслов. Его сущность, цели и задачи. Методы планирования.</p> <p>Финансирование деятельности организаций народных художественных промыслов. Финансовая деятельность индивидуального народного мастера.</p> <p>Бизнес-план. Его содержание и методы составления. Значение бизнес-плана в деятельности организаций народных художественных промыслов. Индивидуальное бизнес-планирование.</p>

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	История	+						+								
2	Философия	+						+					+			
3	Правоведение	+		+	+		+				+		+	+	+	+
4	Основы психологии и педагогики												+	+		

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ.	Лаб.	Семина	СРС	Всего
---	---------------------------------	-------	--------	------	--------	-----	-------

п/п			зан.	зан.			час.
1	Экономика в сфере НХП						
1.1	Экономическая основа деятельности в сфере НХП	1			1	7	9
1.2	Главные вопросы экономики	1			1	7	9
1.3	Организация хозяйственной деятельности учреждений в сфере народных художественных промыслов	1			1	7	9
1.4	Ценообразование в рыночной экономике	2			4	10	16
1.5	Организация и развитие экономики на уровне макроэкономики	1			1	7	9
1.6	Организация труда и заработной платы в организациях НХП	1			1	7	9
2	Менеджмент в системе экономики. Сущность и характерные черты современного менеджмента						
2.1	Исторические этапы и формы развития менеджмента	1			1	7	9
2.2	Теория и практика среды внутренних и внешних факторов и характеристик менеджмента	1			1	7	9
2.3	Цели и функции менеджмента	1			1	7	9
2.4	Структура управления организацией	1			1	7	9
2.5	Инновационный менеджмент	1			1	7	9
2.6	Социальная ответственность и этика	1			1	7	9
2.7	Управление персоналом	1			3	7	11
2.8	Менеджмент отрасли народных художественных промыслов	1			1	7	9
2.9	Менеджмент организаций народных художественных промыслов	1			1	7	9
	Итого	16			20	108	144

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
	1	Экономика в сфере НХП	
1	1.1	Экономическая основа деятельности в сфере НХП	1
2	1.2	Главные вопросы экономики	1
3	1.3	Организация хозяйственной деятельности учреждений в сфере народных художественных промыслов	1
4	1.4	Ценообразование в рыночной экономике	4
5	1.5	Организация и развитие экономики на уровне макроэкономики	1
6	1.6	Организация труда и заработной платы в организациях НХП	1
	2	Менеджмент в системе экономики. Сущность и характерные черты современного менеджмента	
7	2.1	Исторические этапы и формы развития менеджмента	1
8	2.2	Теория и практика среды внутренних и внешних факторов и характеристик менеджмента	1
9	2.3	Цели и функции менеджмента	1
10	2.4	Структура управления организацией	1
11	2.5	Инновационный менеджмент	1
12	2.6	Социальная ответственность и этика	1
13	2.7	Управление персоналом	3
14	2.8	Менеджмент отрасли народных художественных промыслов	1
15	2.9	Менеджмент организаций народных художественных промыслов	1
	Итого		20

7. Примерная тематика рефератов

1. Проблемы выбора в условиях безграничности потребностей и ограниченности ресурсов
2. Сущность фундаментальных проблем (главных вопросов) экономики
3. Сравнительная характеристика типов экономических систем
4. Формы собственности и их роль в экономических системах общества
5. Особенности отношений собственности в культуре и искусстве
6. Закон спроса и закон предложения в условиях рыночного равновесия
7. Типы хозяйственных товариществ и обществ, их общие и отличительные черты
8. Виды издержек фирмы и их характеристика
9. Понятие, сущность и виды прибыли

10. Понятие, сущность и состав цены
11. Связи между себестоимостью, доходом и прибылью
12. Характеристика типов рыночных структур (монополия, олигополия, монополистическая конкуренция)
13. Основные черты рынка труда
14. Экономические и социальные проблемы и последствия безработицы
15. Роль, виды и свойства денег
16. Роль, виды и функции банков
17. Причины, виды и последствия инфляции
18. Характеристика макроэкономических показателей (ВВП, ВНП, ЧНП, НД)
19. Сущность, причины и механизм экономического цикла
20. Понятие, измерение и факторы экономического роста
21. Роль государства в стимулировании экономического роста (бюджетно-финансовое стимулирование)
22. Содержание внешнеэкономической политики государства
23. Экономические проблемы мирового хозяйства
24. Понятие и значение фирмы в рыночной экономике
25. Порядок создания фирмы
26. Виды организационных структур, их положительные и отрицательные стороны
27. Характеристика факторов внутренней и внешней среды фирмы
28. Формирование и характеристика производственного процесса
29. Экономическая оценка (показатели) производственного процесса
30. Характеристика типов производственного процесса
31. Сущность и составляющие маркетинговой политики фирмы
32. Назначение и состав бизнес-плана
33. Сущность и характеристика функций менеджмента
34. Экономическое обоснование изготовления изделия народных промыслов

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Ковригина В.М. Экономика и менеджмент. Учебник. М., ВШНИ, 2010.
2. Спагода В.Г. Основы экономики. Учебник. М., ИНФРА-М, 2009.

б) основная литература:

1. Булатов С.А. Экономика. М., Юрист, 2002.
2. Сборник задач по экономике. Учебное пособие. М., БЭК, 1996.
3. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., Дело, 1997.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Учебное пособие. М., 1996.
5. Иванов Г.П. и др. Основы продюсерства. Учебник. ЮНИТИ М., 2003
6. Калатушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Новое знание. М., 2007.
7. Кротова Н.В., Галаева Е.В., Чарная И.В. Экономика и менеджмент культуры. Учебное пособие МГУКИ, М., 2007.
8. Ковригина В.М. Основы экономики. Учебное пособие. С.-П., 2005.
9. Коротков Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 640 с.

в) дополнительная литература:

1. Макконелл Р.К., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы, политика. М., 1998.
2. Самуэльсон Н.А. Экономика. М., 1999.
3. Фишер С., Дорнбуш Р. Экономика. М., 1993.
4. Ковригина В.М. Механизм регулирования трудовых отношений. Учебное пособие. М., 1999.
5. Ковригина В.М. Новые технологии управления. Екатеринбург, 1998.

6. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса: учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: высшее образование, 2008. – 596 с.

7. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие для бакалавров – М.: Издательство Юрайт. – 2012 – 473 с. – серия: Бакалавр

г) программное обеспечение:

1. Правовая система Консультант-плюс

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. DVD Призрачный дух времени, 2003

2. DVD Успешное изменение организационной структуры. Решение: учебное видео. – СПб, 2003

3. DVD Разработка стратегии развития. Решение: учебное видео. – СПб, 1999

4. DVD Успешное ведение переговоров. Решение: учебное видео. – СПб, 2002

5. DVD Разработка системы оплаты труда. Решение: учебное видео. – СПб, 2002

6. DVD Разработка системы нематериального стимулирования. Решение: учебное видео. – СПб, 2003

7. DVD Управление слухами: теория и практика маркетинговых коммуникаций. Решение: учебное видео. – СПб, 2004

8. CD Коротков Э.М. Концепция Российского менеджмента. Гос. университет управления. – М. 2005

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской, а также в компьютерном классе, оборудованным 12 персональными компьютерами с подключение к сети Интернет, телевизором и учебной доской.

При изучении тем дисциплины используется INTERNET, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеопроектор, видеотехника для показа учебных фильмов.

10. Оценочные средства

Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).

Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 2 контрольных задания (теста) и написать реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одному из вопросов, выносимых на зачет.

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:

- за посещение лекции – 2 балла (72 балла);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 14 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.

Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.

Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. написании 2 тестов от 3 до 5 баллов каждый и реферата от 10 до 20 баллов.

Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.

В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.

В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

от 0 до 40 баллов – незачет

от 41 до 100 баллов – зачет.

Историческая этнология России (3 курс, 5 семестр)

Автор: Синицина Л.В. к.п.н. – доцент кафедры истории искусств МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Назначение курса: дать описание того комплекса факторов, которые оказывают определяющее воздействие на культурную, социальную жизнь страны. Бурные события происходящая в наши дни с новой силой вызывают подъем интереса к проблемам этничности. Предметы народного творчества становятся все более популярными. К сожалению, национальные конфликты, не оставившие стороной и Россию, также во многом питаются старыми, уходящими вглубь веков, этническими, религиозными и культурными причинами. В связи с этим возникла необходимость в глубоком изучении этнических процессов современном мире в целом, и нашей стране в особенности.

Цель:

дать общую теоретико-методологическую подготовку и ввести студентов в проблематику исторической этнологии как науки.

Задачи:

- приобретение этнологических знаний,
- практическое их применение,
- формирование у студента научной картины мира и места в ней своей страны.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается на 5 семестре 3 курсе после изучения таких дисциплин как история, философия, история материальной культуры.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- основные факты этнической истории России

уметь:

- свободно ориентироваться в многообразии современных этнологических концепций

владеть:

- навыками самостоятельного мышления в области этнологии как науки

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Вид учебной работе	Всего часов	Семестр 5
Аудиторные занятия (всего)	36	36
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	-	-

Семинары (С)	20	20
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	108	108
в том числе:		
Реферат	36	36
Подготовка к занятиям	54	54
Подготовка к тестированию	-	-
Подготовка к зачету	18	18
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачет с оценк	Зачет с оценк
Общая трудоемкость:	час	144
	зач.ед.	4

5. Содержание дисциплины

Курс включает в себя 4 раздела, связанные друг с другом содержанием. Первый раздел дает общетеоретические сведения об этносах, их происхождению, современному состоянию, знакомит учащихся с современными научными подходами к изучению этносов. Второй раздел посвящен истории русского этноса, делая упор на территориальных особенностях этнической истории России. Третий раздел знакомит с субэтносами и этническими группами русских, сложившихся в различные исторические эпохи на различных территориях России, и отличающиеся своим происхождением, бытом, вероисповеданием и некоторыми другими чертами жизни от основной массы русских. Четвертый раздел дает краткую информацию о той части русских, которые в силу ряда обстоятельств, добровольно или недобровольно, оказались за пределами политических границ России.

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Общая теория этнологии.	
1.1.	Этнология как наука.	Этнология как наука. Курс «Историческая этнология России», его место в системе подготовки специалистов в области традиционного декоративно-прикладного искусства. Предмет и метод этнологии. Этнология как наука о процессах формирования и развития этнических групп. Связь этнологии с другими науками – отечественной истории, культурологи, религиоведения, и др. Современные научные школы этнологии. Особенности методов этнологических исследований. Изучение письменных источников как важнейший метод для получения достоверной информации об изучаемых этносах и культурах. Функции этнологии: познавательная, прогностическая, историко-гуманистическая, идеологическая, ценностно-ориентационная. Задачи этнологии. Создание обобщающих характеристик народов мира. Основные понятия дисциплины: «этнос», «субэтнос», «этническая

		группа», «этническая общность», «этногенез», «диаспора», «раса», «историко-культурные области», «хозяйственно-культурные типы», «присваивающее хозяйство», «производящее хозяйство», «система родства», «традиция», «этническая идентичность», и пр.
1.2.	Этническая картина мира.	Этнические процессы прошлого и современности. Основные принципы классификации этносов. Классификация этносов: географическая, расово-антропологическая, лингвистическая. Основные языковые семьи мира. Их расселение в мире. Миграции в древности и в современную эпоху. Основные расовые группы. Индоевропейская (арийская) семья. Славянская, германская, романская, кельтская, греческая, индоарийская, иранская, и другие группы. Уральская языковая семья. Финно-угры. Алтайская семья. Тюркская, монгольская, тунгусская группы.
2.	Историческое развитие этносов России	
2.1.	Этническая картина России.	Основные этносы и этнические группы страны в X–XX вв. Основные черты русского хозяйственно-культурного типа. Влияние географической среды на развитие культуры и быта народов России. Народы лесной и степной зон, их быт и культура. Воздействие на быт региональных групп русских быта автохтонного населения. Этногенез славян. Проблема прародины славян. Выделение трех групп славян. Расселение восточной ветви славян по Восточно-Европейской равнине.
2.2.	Этногенез русского народа – киевский и московский периоды.	Древние славяне и жители Киевской Руси. Славяне и чудь. Тюркские кочевники степи. Быт и культура жителей Киевской Руси. Синтез язычества и православия в русском народном искусстве. Великий Новгород, Владимиро-Суздальская земля, Галицкое княжество – местные особенности культуры и быта. Хозяйственно-культурные особенности Руси Великой (Северо-восточной). Переселения русских по евразийскому пространству и рождение полиэтнического Московского царства. Территориальные группы русских в эпоху Московского царства: южные и северные великороссы, казаки, однодворцы, слобожане, и др.
2.3.	Расселение и	Развитие особенностей русской народной культуры.

	численность русских в эпоху Российской империи.	Этнические процессы в истории периода. Хозяйство и культура лесных и степных губерний. Развитие городской культуры. Возникновение различия между народной культурой «низов» и европеизированной культурой дворянских «верхов». Субэтносы русских в начале XX века.
2.4.	Этно-культурные процессы советского и постсоветского периодов русской истории.	Развитие русской нации в Советский период. Демографические процессы в СССР. Русские в союзных республиках СССР – миграции, социальное положение, культурное развитие. «Культурная революция» и ее социо-культурные последствия. Возрождение некоторых народных ремесел. «Русский китч». Урбанизация и превращение русских в нацию преимущественно городскую. Развитие советского городского фольклора. Социальные, политические и культурные последствия распада СССР. Демографический кризис и локальные войны. «Этнический надлом» русских.
3.	Субэтносы и территориальные группы русского народа.	
3.1.	Центральная Россия	Древние вятичи. Жители Владимиро – Суздальского княжества. Сложение великороссов в Волжско-Окском междуречье в XIУ веке. Хозяйственное освоение черноземных степей «Дикого поля». Одинодворцы. Полехи, горюны, цуканы, севрюки и другие субэтнические группы русских в Черноземном районе. Этнический состав населения Москвы в прошлом и настоящем.
3.2.	Русский Север и Северо-Запад	Освоение Севера в X-XX вв. Ушкуйники. Поморы и пашенные крестьяне и их быт. Вятская земля. Пермь. Монастырская колонизация Севера. Основные северные монастыри. Северо-Запад. Коренное финно-угорское население. Русские жители края в X–XVIII вв. Этнические изменения в XVIII веке после перехода края в руки шведов. Основание Санкт-Петербурга и вторичное заселение русскими региона. Петербург за 300 лет истории, этнический состав и численность населения. Петербуржцы в начале нового тысячелетия.
3.3.	Урал, Сибирь и Дальний Восток.	Этнические группы русских и особенность их культуры. Коренные народы региона. Уральская промышленность и особенности быта уральских русских. Русские жители Сибири. Старожилы и «рассейские». Заселение Сибири в

		<p>ХУІ-начале ХХ вв. Советский период в развитии Сибири. Дальний Восток – освоение края, его заселение, особенности местного русского населения.</p>
3.4.	Казачество.	<p>История возникновения отдельных казачьих войск. Казаки Дона, Волги, Терека и Яика в ХУІ- ХХ веках. Казаки Урала и Сибири, особенности происхождения и быта. Казаки Северного Кавказа – Черноморское, Кавказское Линейное войско, Кубанское, Терское, Астраханское войска. Азовское войско. Исторические и культурные особенности северокавказского казачества. Казаки-горцы. Казачество Дальнего Востока - Забайкальское, Амурское и Уссурийское войска. Возникновение и развитие. Современное казачество. Возрождение казачьих войск. Численность и расселение современного казачества. Особенности быта и народной культуры казаков.</p>
3.5.	Старообрядцы.	<p>Раскол в Православной церкви. Выделение старообрядцев как русского субэтноса. Поповщина и беспоповщина. Основные «толки» и «согласия» старообрядчества. Характерные черты старообрядческого быта и особенности культуры. Кержаки, семейские, «каменщики», поморцы, бегуны, скопцы и другие группы старообрядцев в России. Роль старообрядчества в развитии культуры и промышленности России. Особенности народной культуры старообрядцев. Современное старообрядчество. Русская Старообрядческая церковь, Древлеправославная Старообрядческая церковь, поморская церковь.</p>
4.	Русские за пределами границ Российской Федерации.	
4.1.	Русские в странах СНГ и Прибалтике.	<p>История, численность, современное положение особенности культуры.</p>
4.2.	Русские за рубежом.	<p>Численность и размещение русских эмигрантов в ХІХ–ХХ вв. Дореволюционная эмиграция 1828-1913 гг.: этнический и конфессиональный состав. «Белая» эмиграция: численность, социальный и национальный состав, страны размещения. «Перемещенные лица» 40-х гг: «Третья волна» в США, ФРГ и Израиле. Современная русская диаспора в различных странах мира. Русскоязычная диаспора в Германии, США,</p>

		Израиле, Австралии. Русская культура зарубежья.
4.3.	Этно-демографические процессы в России начала 21 века.	Численность русских в истории. Демографические перспективы русского народа. Иммиграция в Россию.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (последующими) дисциплинами

№	Наименование обеспечиваемых дисциплин	№ разделов данной дисциплины			
		1	2	3	4
1	История	+	+	+	+
2	Философия	+			+
3	История материальной культуры	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплин	Лекции	Практические	Лабораторные	Семинары	СРС	Всего часов
1.	Общая теория этнологии.	2			4	27	33
2.	Историческое развитие этносов России	6			6	27	39
3.	Субэтноты и территориальные группы русского народа.	6			6	27	39
4.	Русские за пределами границ Российской Федерации.	2			4	27	33
	Итого:	16			20	108	144

6. Практические занятия (семинары)

№	№ раздела	Тематика практических занятий	трудоемкость
	Общая теория этнологии.	Историческая этнология России», его место в системе подготовки специалистов в области традиционного декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.	4
	Историческое развитие этносов России	Развитие особенностей русской народной культуры.	6
	Субэтноты и территориальные группы русского народа.	Этнический состав населения Москвы в прошлом и настоящем.	6
	Русские за	Демографические перспективы русского народа.	4

	пределами границ Российской Федерации.		
	Итого:		20

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Семенова М. Мы-славяне. СПб., Азбука, 1999.

Паули Г. Этнографическое описание народов России. М., биб-ка РУСАЛА, 2007.

Рехберг К. Народы России, или описание нравов, обычаев и костюмов различных национальностей Российской империи. М., биб-ка РУСАЛА, 2007

Никитина А. Русская традиционная культура. СПб., Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2002. Учебное пособие.

Русский народ. М., Белый город, 2005. В 3-х книгах.

Славяне Европы и народы России. СПб., Славия, 2008.

б) дополнительная литература:

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.- CD-ROM, 2004

2. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедия (86 тт).- CD-ROM, 2003

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

<http://www.bibliofond.ru>

<http://www.demoscope.ru>

<http://www.rusnations.ru>

<http://ru.wikipedia.org>

<http://www.russkiy-rok.ru>

<http://www.perepis-2010.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской.

9. Оценочные средства

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:

- за посещение лекции – 2 балла (72 балла);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 14 баллов;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов.

Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему. Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий, т.е. написании 2 тестов от 3 до 5 баллов каждый и реферата от 10 до 20 баллов.

Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.

В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.

В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

от 0 до 40 баллов – незачет

от 41 до 100 баллов – зачет.

Дисциплины по выбору

История материальной культуры

(2 курс, 4 семестр)

Автор: Синицина Л.В. к.п.н. – доцент кафедры истории искусств МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Последовательное знакомство с основными этапами развития мировой и отечественного культуры, систематизация знаний студентов в этой области. Культуру и искусство невозможно понять вне связи с экономическими и политическими явлениями общественной жизни. Поэтому художественные явления рассматриваются в связи с историко-социальной, религиозной проблематикой.

Цель

стимулировать формирование у студентов собственного мнения, суждения по поводу тех или иных явлений искусства;

способствовать развитию речи, мышления, сенсорной сферы;

научить самостоятельно добывать знания;

формировать нравственные, эстетические, патриотические качества личности.

Задачи

развитие культуры личности;

комплексности и систематичности;

ультуросообразности;

историзма;

непосредственного общения с произведениями искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу к вариативной части и является дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре на втором курсе после изучения дисциплины «История искусств».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6);

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- основные этапы развития зарубежного и отечественного изобразительного искусства;
- основные произведения зарубежного и отечественного изобразительного искусства;
- методом анализа средств художественной выразительности архитектуры, скульптуры, живописи и графики;

уметь:

- разбираться в стилевых концепциях;
- понимать взаимосвязь различных видов искусств и культурных традиций;
- ориентироваться в визуальном материале, иллюстративном ряде памятников архитектуры, скульптуры, живописи и графики;
- применять научную искусствоведческую терминологию; использовать знания истории культуры и искусства в современном художественном творчестве;
- пользоваться специальной литературой;
- самостоятельно работать с различными источниками, используя современные средства информационных технологий.

владеть:

- методами научных искусствоведческих исследований;
- методами использования исторических стилей при создании новых произведений изобразительного искусства;
- опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материалом;
- навыками сбора материала
- анализу и творческой трансформации первоисточника в современные формы и объекты.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Вид учебной работе	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (всего)	32	32
в том числе:		
Лекции	16	16
Практические занятия (ПЗ)	-	-
Семинары (С)	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	40	40
в том числе:		
Реферат	20	20
Подготовка к занятиям	10	10
Подготовка к тестированию	-	-
Подготовка к зачету	10	10
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет
Общая трудоемкость: час	72	72
зач.ед.	2	2

5.Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

1. Культура Древнего мира.

1.2. Вводная лекция «Смысл постижения искусства». Понятие «культура». Искусство как часть культуры. Виды искусства: пространственные, временные, синтетические. Характеристика видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, ДПИ). Средства художественного выражения (цвет, линия, ритм, композиция, светотень). Классификация видов по назначению: станковое, монументальное. Жанры живописи.

Основные термины и понятия

Искусство	Живопись
Архитектура	Графика
Скульптура	Композиция
Декоративно-прикладное искусство	

1.3. Первобытная культура, 35-1 тыс. лет до н.э. Периодизация (палеолит, мезолит, неолит). Контурные изображения животных и людей, мелкая пластика, зарождение и развитие орнамента. Искусство эпохи бронзы. Древнейшие архитектурные сооружения (дольмены, менгиры, кромлехи). Искусство эпохи железа. Культура кельтов. Скифская культура. Звериный стиль.

Основные термины и понятия

Наскальная живопись	Петроглифы
Менгиры	Дольмены
Кромлехи	Звериный стиль
Орнамент	

1.4. Культура и искусство Древнего Египта 4-1 тыс. лет до н.э. Периодизация: Древнее Царство 3 тыс. - 2,5 тыс. гг. н.э., Среднее Царство 2,1 - 1,7 тыс. гг. до н.э., Новое Царство 1,6 - 1,1 тыс. гг. до н.э. Религиозные представления древних египтян и их отражение в ранних произведениях искусства. Устройство и убранство храма, идеология богослужения. Обожествление фараона. Развитие погребальной архитектуры (пирамиды

Хеопса, Джосера, Хефрена), мастабы, их устройство. Круглая скульптура, рельефы, живопись. Смысл и содержание изображений. Мумификация и погребальный ритуал. Развитие храмовой архитектуры и скульптуры в период Среднего и Нового Царства. Тенденции в развитии скульптуры в период Нового Царства. Картины на папирусе. Книга мертвых. Ювелирное искусство и костюм в Древнем Египте.

Основные термины и понятия

Фараон	Пирамида
Мастаба	Канон
Мумификация	

1.5. Культура и искусство Передней Азии 6 - 1 тыс. до н.э. Архитектурные памятники (зиккураты, дворец Ашшурбанипала, «висячие сады» царицы Семирамиды). Скульптура. Рельеф. Глиптика. Монументальная живопись. Новые достижения в архитектуре: появление свода и арки.

Основные термины и понятия

Клинопись	Глиптика
Арка	Свод
Зиккураты	

1.6. Крито-микенская культура и искусство 3 - 1 тыс. до н.э. История изучения крито-микенской культуры. Открытия Г. Шлимана и А. Эванса. Архитектурные сооружения (Кносский дворец). Настенная живопись, львиные ворота в Микенах, фрески; техника, круг изображений. Гробницы царей (шахтовые, купольные). Сокровищница Атрея. Погребальные золотые маски. Керамика.

Основные термины и понятия

Киклакские идолаы

1.7. Культура и искусство Древней Греции VII - I века до н.э. Периодизация: Гомеровская Греция XI - VIII века до н.э., Греческая архаика VII-VI века до н.э., Греческая классика V - IV века до н.э., эпоха эллинизма 323 г. до н.э. - 31 г. н.э. Население Гомеровской Греции, мифология, эпос, религия. Керамика, типы сосудов. Их орнаментация. Греческое общество периода архаики, борьба демоса и аристократии. Возникновение письменности, медицина, астрономия, философия, история. Поэзия, театр. Зарождение и развитие Греческого храма (наос, простиль, амфипростиль, периптер), ордера (дорический, ионический, коринфский). Архаическая скульптура. Вазопись (техника, содержание изображений). Афинская держава. Акрополь. Эстетический идеал эпохи. Греческая скульптура периода классики, работы Фидия, Мирона, Поликлета, Скопаса. Эпоха эллинизма. Новые тенденции в скульптуре, архитектуре. Костюм (материал, особенности кроя).

Основные термины и понятия

Ордерная система	Стилобат
Стереобат	Каннелюра
Антаблемент	Эхин
Архитрав	Абака
Капитель	Триглиф
Карниз	Метоп
Дарический ордер	Меандр
Ионический ордер	Пелика
Коринфский ордер	Амфора

1.8. Культура и искусство Древнего Рима VII век до н.э.- V век н.э.

Искусство этрусков (архитектура, скульптура, керамика, ювелирное дело). Эпоха Римской республики. Развитие науки, инженерного дела, права, литературы, театра, архитектуры, скульптуры. Рационализм как основа мировосприятия римлян. Римский скульптурный портрет. Искусство Римской империи. Августовский классицизм. Архитектурные сооружения (Колизей, триумфальные арки, Пантеон, колонна Трояна, термы).

Основные термины и понятия

Форум

Ростральная колонна

Лары

Фреска

Терма

Пенаты

Граффити

Тога

Энкаустик

2. Культура Средних веков.

2.1. Культура и искусство Западной Европы и Византии в средние века (V - XVII века).

Периодизация: раннее средневековье VI - XI века, классическое средневековье XII - XV века, позднее средневековье XVI - первая половина XVII века. Религия - идеологическая основа искусства средневековья. Характерные черты раннехристианского искусства в архитектуре и живописи. Развитие книжного дела, искусство книжной миниатюры. Культовое зодчество. Замковая и крепостная архитектура романского периода. Развитие градостроения. Роль скульптурного декора в убранстве христианского храма. Формирование местных художественных традиций во Франции (Лангедок, Прованс, Бургундия). Рождение готического стиля XII - XIII века. Конструкционные особенности готического храма. Расцвет, эволюция монументальной скульптуры. Монументальная живопись, витраж. Готический стиль в прикладном искусстве (мебель, костюм). Традиции византийского искусства в архитектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

Основные термины и понятия

Базилика

Трансепт

Контрфорсы

Апсида

Нервюра

Аркбутаны

3. Культура и искусство эпохи Возрождения, XIII - XVI века.

Новый эстетический идеал эпохи. Треченто 2 половина XIII - начало XIV веков. Творчество Джотто Ди Бондоне, Симоне Мартини, Кватроченто. XV век - век гуманизма. Решение проблемы прямолинейной перспективы в живописи. Мастера флорентийской школы: Брунеллески, Донателло, Вероккио, Мазаччо, Боттичелли. Высокий Ренессанс - «золотой век» итальянского искусства. Вера в гармонично развитого человека, разумное устройство мира, торжество прогресса. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонаротти. Высокий Ренессанс в Венеции. Творчество Джорджоне, Тициана, Веронезе. Северный Ренессанс. Влияние Реформации на искусство северной Европы. Нидерландское Возрождение. Творчество братьев Ван Эйков, И. Босха, П. Брейгеля. Костюм эпохи Возрождения.

Основные термины и понятия

Сфумато

Капелла

4. Культура России с X – XVII веков.

4.1. Культура и искусство Киевской Руси.

Художественное творчество, фольклор, костюм восточнославянских племён. Принятие христианства. Двоеверие. Языческая Мифология. Архитектура, живопись, прикладное искусство, приёмы украшения изделий из драгоценных металлов (скань, зернь, чернь, финифть). Резьба по дереву, керамика.

Основные термины и понятия

Скань	Чернь
Зернь	Финифть

4.2. Культура и искусство Руси периода феодальной раздробленности.

Развитие местных художественных школ: новгородская, владими́ро-суздальская, галицко-волынская, рязанская, полоцкая, смоленская (архитектура, фресковая живопись, иконопись). Архитектурные памятники древнего Смоленска.

Основные термины и понятия

Иконостас	Фресковая живопись
-----------	--------------------

4.3. Русское искусство в XIV- XVII веках. Объединение русских земель после монголо-татарского нашествия. Расцвет монументальной живописи. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Москва - оплот русского православия, «третий Рим». Придворная церемония и костюм при Иване Грозном. Крепостное строительство в Москве, Смоленске. Изменения в иконописи и монументальной живописи. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство (деревянная резьба, лицевое шитьё, ювелирное дело). Создание оружейной палаты, XVII век. Раскол в церкви и его влияние на культурную жизнь государства.

Основные термины и понятия

Левкас	Паволока
--------	----------

5. Культура Западной Европы.

5.1. Культура и искусство Западной Европы в XVII веке

Великие географические открытия, развитие науки. Формирование нового мировоззрения. Рождение и развитие барокко, синтез архитектуры и скульптуры. Барочный интерьер. Костюм. Жанры в живописи (портрет, натюрморт, пейзаж). Творчество итальянских художников: Караваджо, Бернини. «Золотой век» испанской живописи - творчество Эль Греко, Х. Рибера, Ф. Сурбарана, Веласкеса. Фламандское искусство (П. Рубенс, Ван Дейк), голландская живопись (Ф. Хальс, Х. Рембрандт).

Основные термины и понятия

Барокко	Классицизм
---------	------------

5.2. Культура и искусство Западной Европы в XVIII веке.

XVIII век - век Просвещения. Философские взгляды Дидро, Руссо. Роль Франции в художественной жизни Европы 18 века. Развитие прикладного искусства (мебель, фарфор). Костюм. Классицизм в архитектуре. Дворцовые ансамбли, парки. Версаль. Рококо в живописи. Обращение к историческим и мифологическим сюжетам. Творчество А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Фрагонара. Живописная система Ж.Б. Шардена. Расцвет национальной школы живописи в Англии. Творчество У. Хогарта, Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо.

Основные термины и понятия

Рококо	Неоклассицизм
Сентиментализм	

6. Культура России с XVIII – XX века.

6.1. Художественная культура России в XVIII веке.

Реформы Петра I, их влияние на развитие культуры и искусства. Развитие светского искусства. Творчество И. Никитина, А. Матвеева, И.Аргунова, А. Лосенко, Ф. Рокотова, Д. Левицкого. Монументальная и станковая русская скульптура (Б.-К. Растрелли, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, И. П. Мартос). Строительство Петербурга. Архитектура (Ф.-Б. Растрелли, В.И.

Баженов, М.Ф. Казаков, Д. Кваренги). Развитие декоративно-прикладного искусства (шпалеры, фарфор, стекло). Костюм.

6.2. Художественная культура России в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года. Гуманистические идеалы русского общества. От классицизма, романтизма к критическому реализму. Градостроение. Творчество архитекторов А. Воронихина, А. Захарова, В. Стасова, К. Росси, Д. Жилярди. Скульптура (Ф. Толстой, И. Мартос, П. Клодт). Мастера живописи: О. Кипренский, С. Щедрин, В. Тропинин, А. Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов. Костюм первой половины 19 века.

6.3. Русская культура во второй пол. XIX - нач. XX веков. Рационализм в архитектуре. Распространение «Русского стиля». Скульптура (М. Микешин, А. Опекушин, М. Антокольский). Критический реализм в живописи. Товарищество передвижных художественных выставок. Творчество В. Перова, И. Крамского, Н. Ге, В. Верещагина, И. Шишкина, Ф. Васильева, А. Куинджи, В. Поленова, И. Левитана, И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, М. Врубеля, М. Нестерова, братьев Васнецовых.

Основные термины и понятия

Модерн

Символизм

7. Западноевропейская культура в XIX веке. Человек и общество - лейтмотив европейского искусства XIX века. Классицизм (Ж.. Давид). Романтическое направление в живописи (Э. Делакруа, Дж. Констебл, Дж. Тернер). Художники-реалисты (Ф. Гойя, Г. Курбе, О. Домье). Импрессионизм: живопись на пленере, проблема света и воздуха (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега). Постимпрессионисты, символика цвета (П. Сезанн, В. Гог, Поль Гоген). Искусство модернизма начало XX в., разрыв с традицией, формальный эксперимент как основа творчества. Дегуманизация искусства. Основные направления: фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, экспрессионизм.

8. Отечественная культура и искусство в XX веке. Художественная жизнь страны в 20-е годы. Русские импрессионисты: А. Рылов, К. Юон, М. Сарьян. Русские авангардисты: К. Малевич, М. Шагал, В. Кандинский. Реализм в творчестве Б. Кустодиева, К. Юона, С. Конёнкова, А. Рылова. «Чистые» живописцы: К. Петров-Водкин, М. Сарьян. Искусство в 1941-1945 годах. Графика военных лет (И. Тоидзе, В. Корецкий, Кукрыниксы, О. Верейский, Д. Шмаринов). Живопись (А. Дейнека, П. Корин, А. Бубнов). Искусство 60-80 годов. Активизация художественной жизни. Поиски новых выразительных средств. «Суровый стиль» 60-х. Творчество А. Никонова, Н. Андропова, В. Попкова, Т. Салахова, П. Оссовского.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (последующими) дисциплинами

№	Наименование обеспечиваемых дисциплин	№ разделов данной дисциплины							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	История				+		+		+
2	Историческая этнология России				+		+		+
3	История искусств				+		+		+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

	Наименование раздела дисциплин	Лекции	Практические	Лабораторные	Семинары	СРС	Всего часов
1	Культура Древнего	2			2	5	9

	мира.						
2	Культура Средних веков.	2			2	5	9
3	Культура и искусство эпохи Возрождения, XIII - XVI века.	2			2	5	9
4	Культура России с X – XVII веков.	2			2	5	9
5	Культура Западной Европы	2			2	5	9
6	Культура России с XVIII – XX века.	2			2	5	9
7	Западноевропейская культура в XIX веке.	2			2	5	9
8	Отечественная культура и искусство в XX веке.	2			2	5	9
	Итого:	16			16	40	72

6.Примерная тематика рефератов:

- -Религиозные представления древних египтян.
- -Устройство храма, его развитие и украшение.
- -Пирамиды как уникальные инженерные сооружения древности, их назначение.
- -Памятники письменности Древнего Египта, история их расшифровки.
- -Зарождение, развитие и устройство греческого храма.
- -Керамика. Типы сосудов, их орнаментация.
- -Герои греческой мифологии, изображение их в скульптуре.
- -Идеальный герой греческого искусства.
- -Памятники архитектуры Рима периода республики.
- -Дайте характеристику римского скульптурного портрета.
- -Римская архитектура периода империи.
- -Соберите репродукции произведений древнеримского искусства
- -Каковы главные черты византийской архитектуры?
- -Романская архитектура, ее особенности
- -В чем главное отличие конструкции готического храма?
- -Дайте характеристику искусства витражей.
- -Дайте характеристику живописи раннего Возрождения.
- -Расскажите об искусстве Высокого Возрождения.
- -Творчество мастеров Северного Возрождения.
- -Характеристика крестово-купольного храма.
- -Декоративно-прикладное искусство Древней Руси.
- -Древнерусский костюм.
- -Характеристика зодчества Владимиро-Суздальской земли.
- -Архитектура Новгорода и Пскова.
- -Архитектура Смоленска 12 столетия.
- -Характеристика архитектуры древнерусского храма.
- -Творчество Андрея Рублева.
- -Основные черты иконописи Дионисия.
- -Фресковая живопись Феофана Грека.
- -Искусство Симона Ушакова.
- -Основные проблемы искусства барокко.

- -Характеристика итальянской живописи XVII века.
- -Фламандская живописная школа.
- -«Золотой век» испанской живописи.
- -Характеристика стиля рококо.
- -Сравнительная характеристика живописи французского и английского рококо.
- -Основные черты искусства неоклассицизма.
- -Памятники немецкой архитектуры XVIII века.
- -Портретная живопись Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.
- -Архитектурные сооружения г. Санкт-Петербурга и его окрестностей.
- -Творчество Карло Растрелли, Ф. Шубина, М. Козловского, Э. Фальконе.
- -Характеристика русской живописи первой половины XIX века.
- -Характеристика творчества А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, К.И. Росси.
- -Медальерное искусство Ф.П. Толстого.
- -Товарищество передвижных художественных выставок и его роль в искусстве 19 века.
- -Русская историческая живопись.
- -Русская пейзажная живопись XIX - начала XX века.
- -Скульптура второй половины XIX века.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Варакина Г. Основные этапы истории европейского искусства. Ростов на Дону: «Феникс». 2006. Учебник.

основная литература:

1. Афанасьев В.К. Малая история искусств. Искусство Древнего Востока./В.К.Афанасьева, В.Г.Луконин, Н.А.Померанцева.-М.,1976.
2. Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира.- М., 1966.
3. Матье М.В. Искусство Древнего Египта. - М., 1970.
4. Виппер Б.Р.- Искусство Древней Греции - М.,1972.
5. Гомбрих Э. История искусства.- М., 1998.
6. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.- М.,19822.
7. Аленов М.М. Русское искусство X - начала XX века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. - М.,1989.
8. Борисова Е.А. Русский модерн. - М., 1994.

б) дополнительная литература:

9. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. - М.,1978.
10. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения.- М.,1976.
11. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М.,1993.
12. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи.- СПб.,1990.
13. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения.- М.,1973.
14. Бусева-Давыдова И.Л. Храмы Московского Кремля. Святыни и древности. - М.,1997.
15. Вагнер Г.К. Искусство Древней Руси. -М.,1993.
16. Власов В.Г. Стили в искусстве.- СПб., 1995.
17. Грабарь И.Э. Петербургская архитектура XVIII - XIX веков.- СПб., 1994.
18. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.- М.,1969.
19. Замаровский В. Их величества пирамиды.- М., 1981.
20. Ильина Т.В. Западноевропейское искусство.- М.,1993.
21. История искусства. Первые цивилизации. - М., 1998.
22. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX веков. - Л.1990.

23. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVII в.-М.,1983.
24. Ломов С.П. Русские живописцы XVIII- XIX веков.
25. Некрасова Е.А. Английский романтизм. - М.,1975.
26. Немеровский А.И. Мифы Древней Эллады.- М.,1992.
27. Рак И.В. Легенды и мифы Древнего Египта.- СПб., 1997.
28. Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века».- М.,1996.
29. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI-XVII вв. - М.,1989.
30. Русские художники: энциклопедический словарь /Т.Б.Вилинбахова, Ю.Я.Герчук, С.М.Даниэль и др.- СПб.,1998.
31. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х томах. Т.2.- М.,2006.
32. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. -М.,1991.
33. Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры. - М.,2001.
34. Чегодаев А.Д. Джон Констебл. - М.,1968.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

9.1. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению конкретных видов учебных занятий, а также используемых в учебном процессе технических средств.

- Репродукции произведений мирового изобразительного искусства, слайды, видеокассеты, CD.
- Аудитория, оборудованная проекционной и видеоаппаратурой для демонстрации слайдов и других видеоматериалов.

9. Оценочные средства

1.1.Целью балльной оценки учебной деятельности студентов ВШНИ является аттестация студентов через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости студентов в течение семестра.

1.2.Задачи балльной оценки учебной деятельности студентов:

- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы студентов;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого студента с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы студентов на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала и оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе студентов элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценке знаний студента преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий студентами.

1.3.Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

1.4. Балльная оценка учебной деятельности студентов проводится по каждой дисциплине и учитывается:

- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;
- за весь период обучения

1.5. Балльная оценка за семестр складывается из баллов, набранных студентом:

- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.);
- за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);
- за экзамен, зачет.

-
- итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;

Порядок балльной оценки учебной деятельности студентов

2.1. Вариант балльной оценки учебной деятельности студентов:

2.1.1. Итоговая оценка учебной деятельности студента по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале.

2.1.2. Оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре.

2.1.3. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (тематически завершённые разделы). Желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей. По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. При этом могут учитываться:

- посещаемость занятий;
- работа на занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса, занятий и т.п.;
- сроки выполнения заданий;
- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы студентов и т.д.

2.1.4. Итоговая семестровая оценка (средний балл) складывается из оценок за каждый модуль, задание при условии набора за каждый модуль, задание 41 и более баллов.

2.1.5. Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется

$$B_1 + B_2 + \dots + B_n$$

$$B_c = \frac{\dots}{n}$$

n

где:

B₁ – сумма баллов, набранных студентом за первый модуль, задание;

B₂ – сумма баллов, набранных студентом за второй модуль, задание;

B_n – сумма баллов, набранных студентом за n-ый модуль, задание;

n – количество модулей, заданий в семестре.

2.2. Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:

Рубежные, текущие баллы	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейской и российской оценок
0 – 40	2 (не	F	2

	удовлетворительно)		
41 – 50	3 (удовлетворительно)	E	3 –
51 – 60			3
61 – 70		D	3 +
71 – 75	4 (хорошо)	C	4 –
76 – 80			4
81 – 85		B	4 +
86 – 90	5 (отлично)	A	5 –
91 – 95			5
96 – 100			5 +
0 – 40	Не зачет	-	-
41 – 100	Зачет	-	-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;

71 – 85 баллов – «хорошо»;

86 – 100 баллов – «отлично».

2.3. Положительной балльной оценкой считается:

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;

- по европейской системе оценки А, В, С, D, E.

2.4. Студенты, получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно выполнившими программу и продолжают обучение

2.5. В зачетно-экзаменационных ведомостях студенту выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.

2.6. Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель две:

- первая: 7-8 недели семестра;

- вторая: 14-15 недели семестра.

2.7. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;

- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.

2.8. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре. Принимаемые решения реализуются по отношению:

- к студентам: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация дополнительных консультаций и т.п.;

- к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-психологического климата на занятиях и т.п.;

- к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и видов контроля и т.п.

История театральной культуры

(2 курс, 4 семестр)

Автор: Максимович В.В. к.п.н., профессор – зав. кафедрой истории искусств
МФ ВШНИ

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Программа «История театральной культуры» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр),

Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 №805.. Относится к числу дисциплин по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла.

Программа по курсу «История театральной культуры» предназначена для студентов высших профессиональных учебных заведений не театрального профиля, а в первую очередь для обучающихся в области традиционного декоративно - прикладного искусства.

Программа может быть так же интересна студентам педагогических учебных заведений и педагогам-организаторам театральной деятельности в общеобразовательных школах.

История развития мирового театра рассматривается в программе, как общая история развития сценического искусства в его разнообразных формах и проявлениях в конкретных исторических эпохах. Это великое наследие истории мирового театра дает возможность отбора наиболее значительных явлений и составляет главный предмет нашего внимания и дает возможность отбора наиболее значительных явлений, событий и фактов, подлежащих преимущественному изучению, не ставя во главу угла, их углубленное театроведческое изучение, носит ознакомительный характер и направлен на формирование художественного вкуса и воспитание разносторонне образованной и воспитанной личности разнообразные формы самообразования.

Цель

Программа направлена на формирование у студентов – будущих художников традиционных народных промыслов не просто любительского интереса к театру, но и на желание приобщиться к профессиональной театральной деятельности людям, имеющим способность к актерскому или режиссерскому мастерству.

Задача программы – объединение группы студентов, интересующихся театром, с учетом соотношения индивидуальных и социальных факторов через знакомство с основами драматургии, через подготовку и посещение спектаклей, через обсуждение совместно пережитых волнений в момент просмотра, через анализ послеспектакольного влияния, который в равной степени дорог и преподавателю и студенту.

Введение предмета «История театральной культуры» в образовательный процесс обучения будущих специалистов традиционного прикладного искусства поможет их самопознанию и саморазвитию, а наглядное и волнующее видение студентами образов, поступков, эпох в драматургических произведениях, усилит процесс усвоения, расширит границы творческого потенциала; поможет в реализации создания образов собственных изделий.

В программе даются основные сведения, о театральном искусстве, позволяющие познакомиться с историей развития театра, получить основы теоретических знаний о театре, его значение в развитии личности.

Изучение курса предполагает теоретическую (лекционную) практическую и самостоятельную части, которые взаимосвязаны между собой, где практическое посещение театральных представлений является закрепляющим моментом теоретического раздела, предусмотренного программой.

С целью закрепления материалов, программа предусматривает подготовку и проведение семинаров, обсуждение просмотренных спектаклей, изготовление изделий по специальности на темы театра.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается в 4 семестре 2 курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с целями основной образовательной программы студент должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь(ОК-2);

Использует основные положения и методы социальных, гуманитарных наук при решении профессиональных задач(ОК-8);

Готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию(ОК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен :

Знать:

Закономерности исторического процесса развития театральной культуры;

Место театра в процессе социального и политического развития общества;

Современный уровень театральной культуры;

Лексический минимум общетеатрального терминологического характера

Уметь:

Применять на практике методы и средства познания;

Использовать полученные знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

Русским языком и культурой мышления;

Иностранном языком (на уровне бытового общения);

Навыками работы с научно-методической работы;

4.Объем дисциплины и виды учебной работы.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	4 семестр
Аудиторные занятия	32	32
в том числе:		
лекции	16	16
семинары	16	16
Самостоятельная работа	40	40
в том числе:		
подготовка к занятиям	20	20
Подготовка к зачету	20	20
Вид промежуточного контроля	-	-
Вид итогового контроля	зачет	зачет
Общая трудоемкость: час	72	72
Зач. Ед.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1.содержание разделов дисциплины

Программа состоит из двух самостоятельных курсов - История западноевропейского театра от античности до XX века и История развития русского театра от истоков до современности.

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Введение. «История театрального искусства».	Общая характеристика искусства и его образовательная и воспитательная роль. Театр в художественной деятельности. Теоретическое и практическое наследие многовековой истории театра. Традиции мирового театра и проблемы их сохранения в условиях современного развития общества.
2	Античный театр Древней Греции и Древнего Рима.	Античный мир и его характеристика. Афины и Спарта. Происхождение древнегреческой драмы. Эсхил «Прикованный Прометей» Софокл и его нововведения в трагедию. Еврипид «Медея». Древне греческая комедия Эстетические взгляды Аристотеля. Устройство Древнегреческого театра, принципы актерской игры. Упадок Древней Эллады. Театр Древнего Рима. Историческое развитие Республики и Империи. Влияние древнегреческой мифологии и отличие римского театра. Архитектура Театра. Драматургия Плавта. Сенека (Федра и Медея. Актерская игра. Закат Римской империи
3	Театр Средних веков и эпохи Возрождения	Возникновение новой общественной формации. Церковь и ее влияние на развитие театральной культуры. Гистрионы. Церковная драма Миракль. Мистерия. Моралите. Фарс..
3.1	Итальянский театр	Исторический процесс феодальной формации и его влияние на развитие театральной культуры Италии. Итальянская ученая комедия, трагедия и пастораль. Комедия дель арте. Маски. Актерское мастерство Здание и сцена.
3.2	Испанский театр	Условия существования театра в период инквизиции. Сервантес. Лопе де Вега. Кальдерон. Обустройство испанского театра.
3.3	Английский театр	Национальная идея развития театра в Англии . Построение театра, его Художественные и организационные принципы. Дошекспировский

		период(Марло, Кид, Грин).Шекспир. ри периода драматургии оптимистический,трагический, романтический.
4	Театр Французского Классицизма	Абсолютизм Франции.Связь Ренессанса и Класицизма.Классические трагедии Расина и Корнеля .Высокая комедия Мольера. « Поэтическое искусство Н.Буало.
5	Театр эпохи Просвещения	Новая эпоха в развитии Европы. Закрепление и развитие буржуазии. Разрушение системы Абсолютизма. Англия(Шеридан и Гарик);Франция (Вольтер,Дидро,Бомарше) Италия (Гольдони); Германия (Лессинг,Гёте и Шиллер)
6	Западноевропейский театр 19 века.	XIX век – век коренной переломки принципов театра.Романтизм. Критический реализм.Виктор Гюго. Александр Дюма-отец, Александр Дюма-сын, Ибсен (Норвегия); Диккенс(Англия) ; Театр менинггеймцев(Германия).Макс Рейнгард
7	Русский театр от истоков до конца 18 века	Исторические условия появления театра на Руси. Элементы театральности в обрядовых играх.Праздства, обряды,позорища,игры; Скоморошество.Театральность в придворной и церковной культурах.Народный театр; Школьный театр;Придворный театр. Появление профессионального театра. Ф.Волков и его роль в становлении русского профессионального театра. Русский классицизм. Д.И.Фонвизин.
8	Русский театр первой половины XIX века	XIX век в России- век исторических перемен и событий. Три периода социальной революции (Война 1812 года.Восстание декабристов. Отмена крепостного права.Зарождение) А.С.Грибоедов «Горе от ума» .А.С.Пушкин – уникальное явление мирового класса. Пушкин –Драматург; Пушкин –театральный мыслительРомантизм на русской сцене М.Ю. Лермонтов «Маскарад»
9	Русский театр второй	Н.В.Гоголь и его комедии.Критические взгляды Гоголя на развитие театра.

	половины XIX века	Драматургия А.Н.Островского- певца русского быта. Актеры XIX века. Драматургия Л.Н.Толстого.
10	Русский театр конца 19 и начала 20 веков и его влияние на развитие мирового театра	Российское общество конца 19 века и зарождение марксизма.А.П.Чехов. Отношение к современному театру .Образцы интимно-лирической драматургии. Нвые социальные мотивы.Творческие приемы. А.М.Горький.Его роль в становлении новой драматургии. Проблемы социалистического реализма. К.С.Станиславский – реформатор мирового театра. Создание МХОТ. «Система Станиславского». Ученики и последователи его учения.
11	Советский период и современное состояние театра.	Драматургия. Новая волна советской режиссуры.Наиболее яркие представители актерского мастерства.

Содержание разделов и тем

ТЕМА 1. Введение «История театрального искусства» Общие положения и проблемы

Общая характеристика искусства и его образовательно-воспитательная роль в жизни человека. Театральное искусство – одно из направлений общенациональной культуры. Театральное искусство как род человеческой деятельности, средством выражения которого, является сценическое действие, возникающее в процессе игры актеров перед публикой. Теоретическое и практическое наследие многовековой истории театрального искусства. Традиции мирового театра и проблемы их сохранения в условиях современного развития общества.

ТЕМА 2. Античный театр Древней Греции и Древнего Рима

Античный мир и его характеристика. Социальные и экономические условия существования древнегреческих полисов. Афины и Спарта. Влияние полисов на развитие художественной культуры. Происхождение древнегреческой драмы и театра. Театр демократических Афин в период расцвета театрального искусства Древней Греции. Эсхил. Трагедии «Персы», трилогия «Орестея». Построение и архитектоника трагедии Эсхила.«Прикованный Прометей». Развитие основного конфликта трагедии. Софокл и его нововведения в трагедии «Царь Эдип», «Эдип в Колоне». «Антигона». Еврипид. «Медея». Древнегреческая комедия. Комедии Аристофана – «Лисистрата», «Всадники». «Ахарняне». Эстетическая значимость театрального искусства в трактатах Аристотеля. Устройство древнегреческого театра, принципы актерской игры, зрители. Кризис Афинской демократии. Упадок государств Древней Эллады. Театр Древнего Рима. Латиняне одно из многочисленных племен Древней Италии. Начало эпохи Республики с 6 века до нашей эры, когда была установлена диктатура, превращенная в империю. Влияние древнегреческой мифологии на культуру Рима. Отличие древнеримского театра от древнегреческого. Драматургия

Плавта. Театр имперской эпохи. Сенека и его «Федра» и «Медея». Архитектура театра. Актерская игра. Закат Римской империи и ее культуры.

ТЕМА 3. Театр средних веков и эпохи Возрождения

Возникновение новой социально-экономической формации – Феодализма. Церковь и ее влияние на развитие театрального искусства. Возникновение Гистрионов. Церковная драма. Миракль. Мистерия. Моралите. Фарс. Мистерия о «Роберте Дьяволе». ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР. Исторический процесс феодальной формации и его влияние на развитие театра в Италии. Итальянская ученая комедия, трагедия и пастораль. Комедия дель арте. Маски и их роль в мировом театре. Актерское мастерство. Здание и сцена. ИСПАНСКИЙ ТЕАТР. Условия существования театра в период инквизиции. Драматургия Сервантеса («Алжирские ночи», «Нумансия»). Лопе де Вега («Овечий источник», «Собака на сене», Тирсо де Молина» Дон Хиль Зеленые штаны», Кальдерон («Дама-невидимка». «С любовью не шутят», «Саламейский алькальд»). Обустройство испанского театра. АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР. Национальная идея развития театра в Англии. Состояние театрального дела и драматургии до шекспировского периода. Построение театра. Его художественные и организационные принципы. Исторические предпосылки. «Университетские умы» - Марло, Кид, Грин. Появление Шекспира. Три периода драматургии Шекспира – оптимистический; трагический; романтический. Современники Шекспира. Закат Возрождения в Европе.

ТЕМА 4. Театр французского классицизма

Стабилизация абсолютной феодально-католической монархии во Франции. Реакция в Италии и Испании. Пуританство Англии. Жан Расин. «Андромаха», «Александр Великий», «Федра». Развитие классицизма. Н.Буало и его «Поэтическое искусство». Создание нового типа трагедии. Пьер Корнель. «Сид», «Гораций», «Помпей». Их гражданская проблематика. Представители актеров эпохи классицизма. Манера игры. Жан Батист Мольер. Основные этапы творчества и принципы актерской манеры. Отношения с властью. «Тартюф», «Скупой», «Дон Жуан», «Плутни Скапена».

ТЕМА 5. Театр эпохи просвещения

АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР. Мещанская драма. Джонатан Свифт. «Исторический календарь» Генри Филдинга. «Школа злословия», «Дуэнья» Шеридана. ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР. История вызревания революционной ситуации в стране. Конфликт между двором и просветителями. Роль Вольтера в этом противостоянии. Бомарше. ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР. Карло Гольдони и его комедии. «Слуга двух господ» как образец итальянского театра. Карло Гоцци и его «Сказки для театра». Борьба между Карло Гольдони и Карло Гоцци. НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР. Поражение в Тридцатилетней войне и её прогрессивные последствия для германской культуры. Лейпцигская школа актерской игры. Готхольд Лессинг и сентиментальная «Минна фон Барнхельм». «Эмилия Галотти; и «Натан Мудрый». Движение «Бури и натиска». Иоганн Вольфганг Гёте и его «Фауст». Фридрих Шиллер и театр Шиллера. «Разбойники». «Коварство и любовь», «Мария Стюарт».

ТЕМА 6. Западноевропейский театр XIX века

Историческая общая характеристика Европы XIX века. Европе. Влияние политических событий на развитие театра. ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР. Критический реализм. Виктор Гюго и особенности его драмы. Александр Дюма- отец. Эдмон Ростан и «Сирано де Бержерак». Актерское искусство Франции. СКАДИНАВСКИЙ ТЕАТР. Г.Ибсен и проблемность его пьес «Пер Гюнт», «Привидения», «Кукольный дом». НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР.

Политическая жизнь Германии. Франко-прусская война и Версальский договор. Состояние культуры и театра. Людвиг Кронек и Макс Рейнгардт в театре «менингенцев» и их влияние на Станиславского и Немировича-Данченко.

ТЕМА 7. Русский театр от истоков до конца XVIII века

Исторические условия появления театра на Руси в начале XIY ВЕКА. Элементы театральности в обрядах славян. Празднества, обряды, позорища, игрища, потехи, скоморошество. Происхождение скоморошества и его связь с обрядовыми играми. Бунтарский дух скоморошества. Вертепный театр. Театр Петрушки. Многовековая борьба монашества против скоморохов. Разгром скоморошества как формы народного театра. Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVI–XVII веков. Основные виды литургических действий на Руси. Народный театр. Школьный театр. Придворный театр. Закономерность появления профессионального русского театра в России. Зарождение профессионального театра. Ф.Волков и его роль в становлении русского профессионального театра. Русский классицизм. «Недоросль» Фонвизина.

ТЕМА 8. Русский театр первой половины XIX века

Принцип периодизации истории русского общества в XIX веке. Театр на рубеже XVIII–XIX веков. Усиление общественного значения театра. Рост интереса к театру со стороны демократических слоев. Предпосылки развития русской культуры после Отечественной войны 1812 года. Декабристы и театр. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История пьесы и её основные редакции. Злободневность и глубокий социально-философский смысл русской «общественной» комедии. Композиция. Система образов. Значение пьесы Грибоедова в развитии принципов русского театра. Театральное наследие А.С.Пушкина. Пушкин – теоретик театра и драмы. Создание своей историко-театральной концепции. О смехе, жалости и ужасе – «трех струнах» воображения, потрясаемых «драматическим волшебством. Об истине страстей и правдоподобию чувствований в предлагаемых обстоятельствах». Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов». Общественно – политическая проблематика трагедии. Основной конфликт – народ и власть. Три основных действующих лица: царь, бояре, народ. «Маленькие трагедии» - монументальная театрология о сути человека в трагическом мире. Тема – человеческая свобода и пути её достижения. Основной конфликт. Логика развития сюжетов цикла. «Скупой рыцарь» Значение монолога как средства раскрытия внутреннего мира личности. «Моцарт и Сальери». Утверждение бессмертия гения. Проблема гения и таланта. Глубина и тонкость психологизма. «Каменный гость» Новое прочтение легенды о Дон Жуане. Обусловленность формы пьесы характером главного героя. «Пир во время чумы» Образы участников пира. Гимн Вальсингама – гимн бесстрашия и силы человеческого духа. Историческое значение и влияние пушкинского театра на развитие русского и мирового театров. Укрепление самодержавного государства. Ужесточение правительственной реакции. Борьба с освободительным движением. Герцен о русской жизни этого периода. Значение литературы и театра в выражении мыслей и настроений общества. Белинский и Герцен о театре, драматургии, актерском мастерстве о театральной публике Москвы и Петербурга. О влиянии публики на репертуар. Цензурный устав 1826 года. Романтическое направление русского театра. М.Ю.Лермонтов и его «Испанцы» и «Маскарад». Арбенин – романтический герой, не желающий жить по уставам пошлого общества. Н.В.Гоголь и его взгляды на театр. отрицание устаревших канонов и критика современного

состояния репертуара и драматургии. Гоголь о художественной целостности спектакля, работе актера над ролью. Теория актерского искусства и режиссура. Первые драматические пробы. История написания «Ревизора». Замысел и его воплощение. Реакция на спектакль. Особенности сюжета. Образы комедии. Режиссерские замечания к «Ревизору». Историческое значение и сценическая жизнь «Ревизора».»Выбранные места из переписки с друзьями», «Женитьба», «Игроки». Трагические противоречия Гоголя между идеальной и реальной жизнью. Новая репертуарная политика. Засилье западной мелодрамы, водевилей и комедий – шуток. Режиссура и оформление спектаклей. Эволюция художественного оформления спектаклей. Стандартизация декораций. Переход от «кулисной» формы к «павильонной». Система освещения театральных постановок. Замена свечей масляными лампадами. Строительство театральных зданий, их архитектура и убранство. Малый театр и Александринский театр. Провинциальный театр XIX века. Переход от романтизма к реалистической направленности актерского творчества. Русская актерская школа начала XIX века. Каратыгин. Мочалов. Федотова. Стрепетова. Вклад М.С.Щепкина в становление русской театральной школы.

ТЕМА 9. Русский театр второй половины XIX века

Исторические условия развития театра во второй половине XIX века. Новые идеи и философские тенденции в общественной жизни. Утверждение реализма как господствующего художественного направления. Новый этап в развитии театра, обусловленный подъемом общественного движения 60-х годов. Развитие меценатства. Кризис романтического и водевильного репертуара. Новые виды сценических произведений. Кардинальные перемены репертуара театров. Театр А.Н.Островского. Драматургия Островского – новый этап в развитии русского национального театра. Создание современной реалистической драмы, раскрывающей трагическое и комическое начала жизни. Островский и «натуральная школа». Значение обычности в пьесах Островского. Виды драматических произведений Островского. Эволюция Островского от сцен и комедий нравов к социально – психологической драме. «Доходное место», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты». Развитие реалистической драмы (И.С.Тургенев, А.В.Сухово-Кобылин, М.Е.Салтыков-Щедрин). Историческая трилогия А.К.Толстого «Смерть Иоанна Грозного». «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Л.Н.Толстой об искусстве. Взгляды Толстого на драму и театр. Особенности драматургии Толстого. Чернышевский об умении Толстого раскрыть «диалектику души». Создание пьес «Власть тьмы», «Живой труп». Значительность их социальной, философской, нравственно-этической направленности.

ТЕМА 10. Русский театр конца XIX и начала XX в.в. и его влияние на развитие мирового театра

Театр А.П.Чехова. Отношение Чехова к современному театру. Художественная новизна пьесы «Иванов». Встреча Чехова с МХТ. История «Чайки». «Дядя Ваня» и «Три сестры» - образцы интимно-лирической драматургии. Новые социальные мотивы в «Вишневом саде». Творческие приемы чеховской драматургии. Драматургия Горького («Мещане», «На дне»). Роль Горького в становлении современной драматургии. Разработка проблем народного искусства. Деятельность Горького в советское время и проблемы социалистического реализма К.С.Станиславский и его актерский и режиссерский вклад в развитие русского театра. Создание Московского Художественного Театра. Система Станиславского – творческий метод

актерской работы, её научная новизна и революционный переворот в мировом театре. «Ученики и последователи Станиславского. В.И.Немирович-Данченко и его художественные принципы. Е.Б.Вахтангов и его театр. Творческое наследие В.Э.Мейерхольда. Актеры начала XX века.

ТЕМА 11. Советский период и современное состояние театра.

Режиссерское и актерское искусство XX века и традиции русского советского театра. М.Н.Кедров, А.Д.Попов, Н.П.Охлопков, Р.Н.Симонов, Н.П.Акимов - новая волна советской режиссуры. Наиболее яркие представители актерского мастерства советского театра – Алла Тарасова, Николай Симонов, Николай Черкасов, Самуэль Михоэлс. Вторая половина XX века и развитие «режиссерского» театра (Г.А.Товстоногов, Б.И.Равенских, О.Н.Ефремов, А.А.Гончаров, А.В.Эфрос, Ю.П.Любимов). Актерское мастерство конца XX века (Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов, Ростислав Плятт, Фаина Раневская, Анатолий Папанов, Евгений Лебедев, Павел Луспекаев, Кирилл Лавров, Олег Борисов, Олег Даль, Владимир Высоцкий).

Состояние и пути развития современного мирового и российского театров конца XX и начала XXI века. Усиление роли технических средств искусства (кино, телевидение, интернет). Современная драматургия и режиссура. Художественно-постановочные тенденции театра начала XXI века. Актерское мастерство и наиболее яркие его представители (Валентин Гафт, Марина Неелова, Максим Сухонов, Евгений Миронов).

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	История	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Философия	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	История искусств	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий

№№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекция	Практич	Лаборатор	Семинары	СРС	Всего часов
1	История театральной культуры. Введение	1			1	-	1
2	Античный театр Древней Греции и Рима	2			2	4	8
3	Театр средних веков и эпохи Возрождения	1			1	4	6

4	Театр Французского Классицизма	2			2	4	8
5	Театр эпохи Просвещения	1			1	4	6
6	Западноевропейский театр XIX века	1			1	4	6
7	Русский театр от истоков до конца 18 века	2			2	4	8
8	Русский театр первой половины 19 века	2			2	4	8
9	Театр второй половины XIX века	1			1	4	6
10	Русский театр начала 20 века и его влияние на развитие мирового театра	1			1	4	6
11	Советский период русского театра и современное состояние	2			2	4	8
	ИТОГО	16			16	40	72

6.Примерная тематика рефератов:

- 1.Что такое театр?
- 2.Любите ли Вы театр?
- 3.Жанровое разнообразие театра.
- ;4. Русский театр от истоков до конца ххi века.
- 5.Создание русского профессионального театра
6. Истинность страстей и правдоподобие чувств».
7. А.С.Пушкин «Борис Годунов».Основные действующие лица.
- 8.А.С.Пукин «Маленькие трагедии».
- 9.М.Ю.Лермонтов «Маскарад».
- 10.Н.В.Гоголь и его роль в развитии русского театра.
- 11.А.Н.Островский «Снегурочка»
12. К.С. Станиславский и его «Система».
13. А.П. Чехов.
- 14 А.М.Горький.
- 15.Современная рок-опера.

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- а) основная литература:

- 1.Максимович В.В.Современное состояние театральной культуры М.Педагогика .2003.
- 2.Максимович В.В. Античный театр. Учебное пособие М.Педагогика 2003.
- 3.Максимович В.В.Театр Эпохи Возрождения.Учебное пособие. М.Педагогика2003

б) дополнительная литература:

- 1.Акимов Н.П. театральное наследие.Л-д.Искусство.1978.
- 2.Антарова К.Е. Беседы Станиславского.М.Искусство.1952.
- 3.Аристотель. Сочинения в 3-х томах.М.1983.
- 4.Бояджиев Душа театра .М. Молодая гвардия 1974.
- 5.Горчаков Режиссерские уроки Вхтангова. М. Искусство. 1957.
- 6.Дидро. Собрание сочинений .т.5 М. М-Л.1936.
- 7.Карнеги Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М.1989.
- 8.Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М.Искусство. 1977.
- 9.Станиславский Моя жизнь в искусстве.М.Искусство. 1972.
- 10.Станиславский К.С. Беседы .М.Искусство 1952.
- 11.Творческое наследие Мейерхольда.М.ВТО.1978.

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером, Подключенным к ИНТЕРНЕТУ, телевизором, системой видеопросмотра учебных фильмов,экраном, доской и используются при проведении лекций.

9. Оценочные средства

Программа предусматривает лекционный цикл, промежуточные доклады контрольные работы.

Самостоятельная работа предполагает подготовку и выполнение контрольного задания по теме предложенной педагогом в рамках обучаемой специализации.

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием бальной системы. Для допуска к зачету студенту необходимо набрать от 41 до 80 баллов

Окончательная оценка выставляется путем перерасчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

От 0 до 40 баллов – незачет.

От 41 до 100 баллов – зачет.

История отечественной литературы

(2 курс, 4 семестр)

Автор: Ушакова Е.В., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Данная дисциплина относится к числу дисциплин по выбору студентами гуманитарного, социального и экономического цикла направление Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, квалификация (степень) «бакалавр».

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, творчески развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. Обращение к проблемам изучения литературы является актуальным для студентов Высшей школы народных искусств, поскольку знакомство с творчеством классиков русской литературы помогает осознать специфические национальные и эпохальные особенности их художественного мышления и значение в

контексте развития культуры, способствует развитию эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов.

Цель изучения дисциплины - дать представление о своеобразии развития русской литературы от ее истоков до наших дней, об эстетических поисках русских писателей, о творческих контактах русской литературы с европейскими литературами, о литературных направлениях и их индивидуальном преломлении в творчестве основных представителей.
Задачи дисциплины – исследование закономерностей развития отечественной литературы и наиболее значительных ее явлений; изучение основных эстетических систем - от средневековой литературы до постмодернизма в современной российской прозе и поэзии.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу Б.1 к вариативной части и является дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре на втором курсе после изучения дисциплины «История искусств».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

б) профессиональные (ПК):

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о литературе США, Франции, Великобритании и Германии, о литературных направлениях;
- знать основные произведения писателей, указанные в программе;
- уметь анализировать прозаический и стихотворный текст;
- владеть основными сведениями по биографиям крупнейших писателей, знать их основные теоретические работы;
- уметь пользоваться справочной и критической литературой;
- приобрести навыки реферирования и конспектирования критической литературы;
- овладеть навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	4 семестр
Аудиторные занятия	32	32
в том числе:		
лекции	16	16
семинары	16	16
Самостоятельная работа	40	40
в том числе:		
подготовка к занятиям	20	20
Подготовка к зачету	20	20
Вид промежуточного контроля	-	-
Вид итогового контроля	зачет	зачет
Общая трудоемкость: час	72	72
Зач. Ед.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание тем и разделов дисциплины

Тема 1. Своеобразие древнерусской литературы.

Познавательное, воспитательное и эстетическое значение древнерусской литературы. Влияние устного народного творчества на становление литературы. Своеобразие русского фольклора. Система жанров. Введение христианства на Руси, его влияние на культуру и искусство Киевской Руси.

Тема 2. Художественное своеобразие «Повести о Петре и Февронии».

Время возникновения. Политическая направленность, особенности художественной формы, фольклоризм. Образ Февронии, мудрой крестьянской девушки.

Тема 3. Идеиное содержание «Повести о Горе-Злочастии».

Отражение в ней основного конфликта эпохи. Появление вымышленного героя. Характер художественного обобщения в «Повести». Связь повести с русскими народными сказками и песнями о горе. Тема двойничества в повести.

Тема 4. Русская литература XVIII века.

Формирование и развитие русского классицизма. Национально-историческое своеобразие и специфика русского классицизма. Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина.

Тема 5. Возникновение русского сентиментализма.

Концепция личности в произведениях сентименталистов. Тематика, жанры, стиль, язык произведений Карамзина. Повесть «Бедная Лиза». Художественные особенности прозы Карамзина.

Тема 6. Типологические разновидности русского романтизма и его соотношение с западноевропейским романтизмом.

Становление романтизма в творчестве Жуковского. Жуковский - оригинальный поэт и переводчик произведений западноевропейских романтиков и античных авторов. Элегии и баллады Жуковского.

Тема 7. Личность и судьба М.Ю. Лермонтова.

Романтический характер его творчества, сложность его эволюции к реализму. Творчество 1828-1832 гг. Отношение Лермонтова к Байрону. Философия истории и природы в лирике Лермонтова («Предсказание», «10 июля 1830», «Новгород», «Небо и звезды»). Тираноборческие мотивы. Романтическое противостояние в его поэзии «героя» и «толпы». Психологизм ранней лирики Лермонтова, ее дневниковый характер («32 июня 11 дня», «Ужасная судьба отца и сына...»).

Тема 8. Реализм в русской литературе.

Художественные открытия выдающихся писателей этого периода, проложившие новые пути в русской и мировой литературе. Судьба Достоевского. Новаторство Достоевского. Полифонизм Достоевского.

Тема 9. «Братья Карамазовы» - итоговое произведение Достоевского.

Проблема устройства мироздания, поиск путей спасения человечества. Бунт против основ существующего порядка, индивидуализма. Тема страдания детей. Своеобразие жанра романа (элементы мистерии, сны, житие, исповедь).

Тема 10. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

Нравственные и художественные искания Толстого в 70-е годы. «Исповедь». Роман «Анна Каренина». Поиск выхода из трагических противоречий. Композиция романа, его поэтика.

Тема 11. Творчество А.П. Чехова.

Широта обобщения в рамках лаконичного чеховского рассказа. Переосмысление традиционных тем и образов русской литературы XIX века. Природа чеховской «объективности». Способы выражения авторской позиции.

Тема 12. Декадентские течения в русском искусстве начала XX века.

Их социальные, философские и эстетические корни. Развернутая характеристика основ символизма в брошюре Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893). Влияние европейских поэтов-символистов (Верлен, Рембо).

Тема 13. Символизм в русской поэзии серебряного века.

Д. Мережковский, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, В. Брюсов, З. Гиппиус. Московский и петербургский кружки символистов, формальные поиски московской школы (Брюсов, Бальмонт). Опора на русскую идеалистическую философию, христианскую мистику. Выступление «младших символистов». А. Блок, А. Белый (Б. Бугаев), Вяч. Иванов., Особенности стиля, поэтики «младосимволистов».

Тема 14. Акмеизм в русской поэзии серебряного века

Роль кружка «Цех поэтов» (Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, О. Мандельштам, Г. Иванов и др.) в становлении акмеизма. Журнал «Аполлон» - программный журнал акмеистов. Философско-эстетическая платформа акмеистов в статьях Н. Гумилева, С. Городецкого. Философские связи с символизмом. Реформа эстетической системы символизма. Мотив трагического одиночества, катастрофичность бытия в поэзии Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахматовой.

Тема 15. Футуризм как течение литературного авангарда.

«Эгофутуризм» (И. Северянин, К. Олимпов). Поэтическая группа футуристов-будетлян, позднее кубофутуристов. В. Хлебников, Д. и Н. Бурлюки, В. Каменский, В. Маяковский, А. Крученых. Связь кубофутуристов с авангардизмом в живописи. «Пролог

эгофутуризма» И. Северянина, «Пощечина общественному вкусу» поэтов-гилейцев, «Мезонин поэзии» В. Отказ от традиции как программный принцип.

Тема 16. Постмодернизм как теоретико-литературная проблема.

Постмодернистская концепция художественности: культура как единственная реальность; интертекстуальность; саморефлексия. Русский постмодернизм как нетрадиционная эстетическая система в искусстве конца XX века. Соотношение Мира и Текста в литературе постмодернизма. Понятие о Хаосмосе как своеобразной модели мира.

Тема 17. Основные тенденции развития современной русской прозы и поэзии.

Феномен «женской прозы» (Т.Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Л. Улицкая). Понятие «критического сентиментализма» и трансформации жанра элегии в лирике Т. Кибирова и С. Гандлевского. Представители «московской концептуальной школы» и «лианозовской группы»: Д. Пригов (поэтика пародирующей «маски»), Вс. Некрасов (теория «минимализма»), И. Холин с его тяготением к полуподвальным слоям лексики андеграунда. И. Бродский и новые подходы к поэтике «смыслового» стиха. Поиски героя в современной литературе (В. Шукшин, В. Пелевин, О. Славникова). Модель мира в современной антиутопии (Т. Толстая, Л. Петрушевская). Юмор и сатира в современной литературе (С. Довлатов, В. Войнович).

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	История искусств	+	+	+	+		+		+	+		+		+	+			
2	Философия	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		+	+	+	+
3	Русский язык и культура речи	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	История мировой литературы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практич	Лабораторные	Семинары	СРС	Всего часов
1	Своеобразие древнерусской литературы.	1			1	2	4
2	Художественное	0,5			0,5	2	3

	своеобразие «Повести о Петре и Февронии».						
3	Идейное содержание «Повести о Горь-Злочастии».	1			1	2	4
4	Русская литература XVIII века.	1			1	4	6
5	Возникновение русского сентиментализма	1			1	2	4
6	Типологические разновидности русского романтизма и его соотношение с западноевропейским романтизмом.	1			1	2	4
7	Личность и судьба М.Ю. Лермонтова.	0,5			0,5	2	3
8	Реализм в русской литературе	1			1	4	6
9	«Братья Карамазовы» - итоговое произведение Ф.М. Достоевского.	1			1	2	4
10	«Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».	1			1	2	4
11	Творчество А.П. Чехова.	1			1	2	4
12	Декадентские течения в русском искусстве начала XX века.	1			1	2	4
13	Символизм в русской поэзии серебряного века.	1			1	2	4
14	Акмеизм в русской поэзии серебряного века	1			1	2	4
15	Футуризм как течение литературного авангарда.	1			1	2	4
16	Постмодернизм как теоретико-литературная проблема.	1			1	2	4
17	Основные тенденции развития современной	1			1	4	6

	русской прозы и поэзии.						
Итого:		16			16	40	72

6. Темы практических занятий:

1. Жанровое своеобразие «Повести о Петре и Февронии»: черты жития и фольклорной сказки.
2. Тема двойничества в «Повести о Горе-злосчастии».
3. Сентиментализм в русской литературе.
4. Романтизм в русской поэзии.
5. Композиция романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
6. «Мысль семейная» в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
7. Поэтика рассказов А.П. Чехова.
8. Акмеизм в русской поэзии.
9. Футуризм в русской поэзии.
10. Современные русские бестселлеры.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Агеносов В.В. История русской литературы XX века. М., ДРОФА, 2007

б) основная литература:

1. Кусков История древнерусской литературы. М.: 2003.
2. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: для студентов вузов. – М.: Академия, 2000.
3. Минералов Ю. И. История русской литературы XX века (1900-1920 гг.). - М.: 2004.
4. Русская проза конца XX века. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5. Современная русская литература (1990-е-начало XXI в.). - М.: Издательский центр «Академия», 2005.
6. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX начала XX века. - М.: 2006.

в) дополнительная литература:

1. Алексеева Л.Ф., Биккулова И.А., Щелокова Л.И. История русской литературы XX века. М., 2006.
2. Аношкина В.Н., Громова Л.Д. История русской литературы XIX века. М., 2006.
2. История русской литературы XI-XIX веков: Учеб. Пособие для студентов. В 2 ч./ под ред. Л.Д. Громовой, А.С. Курилова.
3. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997.
4. Минералов Ю.И. История русской литературы XVIII века: Учеб. Пособие. М., 2007.
5. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М. Флинта: Наука, 2004.
- Щенников Г.К. История русской литературы XIX века (70 – 90-е годы). М., 2004.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером и учебной доской. На занятиях используются учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу художественных произведений, тестирование, включающее также и творческие задания (сочинения, эссе).

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать различные формы работы:

- 1) выборочная проверка конспектов лекций для выяснения вопросов наиболее трудно усваиваемых студентами;
- 2) чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершаемым в лекционном курсе;
- 3) выделение теоретических понятий и запись их в словарь литературоведческих терминов.

Организация самостоятельной работы студентов:

В процессе изучения дисциплины студенты готовят индивидуальные сообщения и рефераты по выбранным темам, выступают с докладами, ведут «читательский дневник» (в дневнике дается краткий пересказ произведения, цитаты, размышления студента).

Список художественных текстов для обязательного прочтения:

Повесть о Петре и Февронии..

Повесть о Горе-Злочастии..

Ломоносов М.В. Ода на взятие Хотина. Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны, 1747 г.

Державин Г.Р. Фелица.

Карамзин Н.М.. Бедная Лиза. Остров Борнгольм.

Лермонтов М.Ю. Лирика

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.

Толстой Л.Н.. Анна Каренина

Чехов А.П. Попрыгунья. Учитель словесности. Черный монах. Дом с мезонином. Анна на шее. Крыжовник. О любви. Душечка. Дама с собачкой.

Ахматова А. Стихотворения.

Бальмонт К. Стихотворения.

Андрей Белый. Стихотворения. Петербург. Серебряный голубь.

Блок А. Стихотворения. Соловьиный сад. Возмездие.

Брюсов В. Стихотворения. Волошин М. Стихотворения.

Гумилев Н. Стихотворения.

Мандельштам О. Стихотворения.

Маяковский В. Стихотворения.

Ерофеев Вен. Москва - Петушки.

Толстая Т. Рассказы

Петрушевская Л. Время ночь. Свой круг.

Токарева Л. Рассказы.

Темы рефератов:

1. Идеал Святой Руси в произведениях XI-XII вв.
2. Идеальное представление о человеке в древнерусской литературе (на материале агиографии XI-XVII вв.). Проблема святости.
3. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» в контексте истории агиографического жанра.
4. Человек и мир в поэзии Г.Р.Державина.
5. Романтика таинственного и чудесного как выражение внутреннего мира романтической личности в поэзии В.А. Жуковского.
6. Романтическая концепция поэта-пророка в творчестве Пушкина и Лермонтова.

7. Концепция романтического героя в южных поэмах Пушкина («Кавказский пленник», «Цыганы»).
8. Тема маленького человека в творчестве Пушкина («Станционный смотритель») и Гоголя («Шинель»).
9. Протест против общества, мира и бога в поэзии Лермонтова.
10. Тема одиночества в лирике Лермонтова.
11. Петербург и его обитатели в повестях Гоголя.
12. Тема художника в буржуазном мире в повести Гоголя «Портрет».
13. Человек и космос в поэзии Ф.И.Тютчева.
14. Маленький человек в осмыслении Ф.М. Достоевского («Бедные люди» и «Двойник»).
15. Проблема «положительно прекрасного человека» в романе «Идиот».
16. Роман Л.Толстого «Воскресение»: темы, проблемы, образы.
17. Философская проблематика повести Л.Толстого «Смерть Ивана Ильича».
18. Переосмысление традиционных тем и образов русской литературы XIX века в рассказах А.П.Чехова.
19. Изображение абсурдности жизни и поиск новых духовных ценностей в произведениях А.П.Чехова.
20. Русские и французские символисты (творческие связи и переводы).
21. Концепция любви в творчестве И. Бунина.
22. Мотив дороги в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки»
23. Проблематика рассказов Т. Толстой
24. Проблематика рассказов В. Токаревой
25. Проблематика рассказов Л. Петрушевской
26. Основные эстетические особенности русской постмодернистской прозы.
27. Понятие «критического сентиментализма» и трансформации жанра элегии в лирике Т. Кибирова и С. Гандлевского.
28. Тематика и поэтика бардовской песни.

10. Оценочные средства

Посещаемость (0-15)	Работа на занятиях (0-30)	Контроль (0-20)		Индивидуальные задания (0-10)	Промежуточный контроль	Допуск к зачету	Зачет (0-20)
		Тест №1	Тест №2				
1 балл за каждое занятие	1-2 балла за каждое занятие	От 0 до 15 баллов за каждый тест		От 0 до 10 баллов	От 20 до 40 баллов(8 неделя семестра)	От 40 до 80	

Учитывается посещение студентами занятий (макс. – 15 баллов за семестр), их активность на занятиях, ответы на вопросы (1 балл), подготовка сообщений -2 балла (макс. – 30 баллов за семестр), выполнение двух контрольных работ (тестов) – по 15 баллов за каждую работу (макс.), выполнение индивидуальных заданий, рефератов, докладов (10 баллов макс.).

Вопросы к зачету:

1. Своеобразие древнерусской литературы. Особенности мировоззрения эпохи Средневековья.

2. Система жанров в древнерусской литературе. Периодизация литературы русского средневековья.
3. «Повесть о Петре и Февронии»: синтез жития и фольклорной сказки.
4. Проблематика и поэтика «Повести о Горе-Злочастии».
5. Классицизм в русской литературе XVIII века.
6. Жанр оды в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина.
7. Сентиментализм в русской литературе.
8. Черты сентиментализма в романе Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»
9. Романтизм в русской литературе.
10. Романтическая лирика М.Ю. Лермонтова
11. Реализм как направление в русской литературе XIX века.
12. Проблематика и идейный смысл романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы".
13. Роман Л.Н.Толстого "Анна Каренина". Тематика, проблематика, идейная направленность.
14. Рассказы А.П.Чехова. Тематика, проблематика, идейная направленность, художественное своеобразие.
15. Декадентские течения в русском искусстве начала XX века. Их социальные, философские и эстетические корни
16. Особенности стиля, поэтики «младосимволистов».
17. Творчество А. Блока.
18. Философско-эстетическая платформа акмеистов в статьях Н. Гумилева, С. Городецкого.
19. Мотив трагического одиночества, катастрофичность бытия в поэзии Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахматовой.
20. Футуризм как течение литературного авангарда. «Эгофутуризм»
21. Творчество В. Маяковского
22. Постмодернизм как теоретико-литературная проблема.
23. Основные тенденции развития современной русской прозы.
24. Основные тенденции развития современной русской поэзии.
25. Феномен «женской прозы».
26. Современные русские бестселлеры.

История мировой литературы (2 курс, 4 семестр)

Автор: Ушакова Е.В., доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ, кандидат филологических наук

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Задачи курса «История мировой литературы» направлены на формирование у студентов представлений об основных явлениях и логике развития мирового литературного процесса. Изучение литературы студентами Высшей школы народных искусств способствует формированию научного представления об основных эпохах в развитии мирового искусства от античности до наших дней, о факторах, лежащих в основе изменения характера культурного мышления от эпохи к эпохе; учит ориентироваться в богатом литературном пространстве. В процессе изучения дисциплины раскрываются основные понятия, направления и тенденции развития русской и зарубежной литературы от античности до наших дней. Рассматривается проблема национального своеобразия русской литературы в контексте развития мировой культуры.

Программа построена на принципах историзма, хронологии, опоры на движение творческого метода: классицизм, барокко, просветительский и критический реализм, романтизм, символизм, эстетизм, неоромантизм, модернизм, постмодернизм.

Цель курса – показать особенности мирового литературного процесса, познакомить студентов с творчеством выдающихся писателей, их произведениями, основными литературно-художественными направлениями и стилями.

Задачи дисциплины:

1. Дать слушателям общее представление о ходе мирового литературного процесса;
2. Познакомить студентов с жизнью, творчеством и наиболее яркими произведениями русских и зарубежных писателей;
3. Дать представление об основных литературоведческих понятиях;
4. Научить анализировать литературные произведения с точки зрения их идейно-художественных особенностей, проблемы традиций и новаторства;
5. Научить разбираться в литературных направлениях.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу Б.1 к вариативной части и является дисциплиной по выбору. Изучается в 4 семестре на втором курсе после изучения дисциплины «История искусств».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

б) профессиональные (ПК):

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о литературе России, США, Франции, Великобритании и Германии, о литературных направлениях;

знать основные произведения писателей, указанные в программе;

- уметь анализировать прозаический и стихотворный текст;

- владеть основными сведениями по биографиям крупнейших писателей, знать их основные теоретические работы;
- уметь пользоваться справочной и критической литературой;
- приобрести навыки реферирования и конспектирования критической литературы;
- овладеть навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрагивающимся на практических занятиях.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	4 сем
Аудиторные занятия	32	32
в том числе:		
лекции	16	16
семинары	16	16
Самостоятельная работа	40	40
в том числе:		
подготовка к занятиям	20	20
Подготовка к зачету	20	20
Вид промежуточного контроля	-	-
Вид итогового контроля	зачет	зачет
Общая трудоемкость: час	72	72
Зач. Ед.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание тем и разделов дисциплины

Тема 1. Античная литература. "Илиада" Гомера - классический образец эпоса.

Понятие античности. Хронологические рамки и периоды развития античной литературы. Специфические особенности. Греческая мифология. Гомеровский эпос. Понятие об эпосе. Время возникновения. Поэма Гомера «Илиада» и «Одиссея» - мифологическая основа поэм и художественные особенности. «Гомеровский вопрос». Античные мотивы в русской поэзии.

Ключевые понятия: Античность, мифология, эпос.

Тема 2. Средневековая литература. Героический эпос в зарубежной и русской литературе.

Определение героического эпоса. «Песнь о Нибелунгах» – наиболее значительный памятник немецкого героического эпоса. Соотношение «Старшей Эдды» и «Песни о Нибелунгах». Сочетание в поэме черт рыцарского романа, богатырской сказки и собственно эпоса, связанные с этим особенности хронотопа. Специфика образов Зигфрида, Хагена, Кримхильды. Своеобразие основного конфликта поэмы, осуждение ее творцами феодальных усобиц. Общая концепция истории и человека в «Песни о Нибелунгах», соотношение в ней язычества и христианства.

«Слово о полку Игореве» как образец русского героического эпоса.

Ключевые понятия: героический эпос, рыцарский роман, средневековье.

Тема 3. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. Возрождение в Англии.

Ренессансный гуманизм как свободомыслящее сознание и как культурное движение. Своеобразие историко-культурных условий формирования Возрождения в Англии. Жизнь и творчество Шекспира, "Шекспировский вопрос". Периодизация творчества. Сонеты

Шекспира. Главные образы и мотивы. Трагедия "Гамлет". Характер конфликта, композиция трагедии, ее философское звучание.

Образы Гамлета и Офелии в русской поэзии.

Ключевые понятия: Ренессанс, сонет, трагедия, конфликт.

Тема 4. Классицизм и барокко - два ведущих направления в литературе и в искусстве XVII века.

Классицизм и барокко во французской литературе. Философская основа классицизма. Нормативность классицистской эстетики. Периодизация. Драматургия французского классицизма. Творчество П. Корнеля («Сид» Ж. Расина («Федра» и др.) Идеино-художественное своеобразие, общие и отличительные черты. Французская комедия. Критическая картина действительности в произведениях Мольера. Общий анализ комедий Мольера, их идейно-художественное своеобразие («Тартюф», «Мещанин во дворянстве»). Сопоставительный анализ комедии Мольера «Мизантроп» и Комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Ключевые понятия: классицизм, барокко, комедия.

Тема 5. Своеобразие литературы эпохи Просвещения. Русский классицизм XVIII в.

Общая характеристика европейской литературы XVIII века. Философские и исторические основы просвещения. Концепция мира и человека в эстетике Просвещения. Связь с литературой XVII в., новаторство. Просветительский классицизм и его отличие от классицизма XVII века. Творчество Д. Дефо и Д. Свифта. Сентиментализм. Представители, предпосылки его возникновения. перенесение акцентов с культа человека на культ чувств. Новаторство в области художественных приемов изображения человека. Предромантизм как отражение кризиса просветительской идеологии.

Классицизм в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина.

Ключевые понятия: Просвещение, сентиментализм, предромантизм, элегия.

Тема 6. Романтизм. Творчество Э. А. Т. Гофмана.

Концепция мира и человека в литературе романтизма. Иенский и гейдельбергский романтизм. Э.Т.А. Гофман. Идея универсальной личности, роль музыки и творчества, двоемирие, фантастика, гротеск, романтическая ирония. "Золотой горшок" и "Крошка Цахес" как повести-сказки. Проблема музыкантов и филистеров.

Ключевые понятия: Романтизм, двоемирие, гротеск, романтическая ирония.

Тема 7. Романтизм в русской и американской литературе.

Д.Г. Байрон и русская литература. М.Ю. Лермонтов. Основные мотивы творчества. Восприятие творчества Э.По в России. Жизнь и творчество Э. А. По. Типы новелл: сатирическая, «страшная», детективная. Своеобразие лирики Э. По. Анализ стихотворения «Ворон». Поэзия Э.По в переводах русских поэтов серебряного века.

Ключевые понятия: Лиро-эпическая поэма, романтизм, новелла.

Тема 8. Реализм в русской и зарубежной литературе XIX в.

Формирование парадигмы классического реализма во второй трети XIX века.

Связь с реализмом XVIII века и с романтизмом. Роман как основной жанр реализма. Реалистический хронотоп. Концепция личности у реалистов.

Своеобразие русского реализма (творчество Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, А.П. Чехова).

Сопоставительный анализ романов Г. Флобера «Госпожа Бовари» и Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

Ключевые понятия: Реализм, роман, концепция личности, социальный детерминизм.

Тема 9. Рубеж XIX-XX веков - новый этап в развитии мировой литературы.

Мозаичность картины литературной жизни, взаимосвязь различных художественных систем и течений. Символизм во Франции и в Бельгии: генезис и эстетика. "Манифест символизма" Ж.Мореаса. Понятие символа. Символизм во французской поэзии (П.Верлен, А.Рембо). Символизм в драматургии. (М.Метерлинк). Неоромантизм в английской литературе. Специфика и неоднородность неоромантизма в Англии: приключенческий (Дж.Конрад, Р.Киплинг), исторический (Р.Л.Стивенсон), детективный (А. Конан-Дайл) роман. Русский и французский символизм.

Ключевые понятия: символизм, неоромантизм, натурализм.

Тема 10. Эстетизм и творчество О. Уайльда.

О.Уайльд - глава английского эстетизма. Уайлд и прерафаэлиты, Уайлд и Раскин; уайлдовский эстетизм. Символистская теория искусства, характер критики натурализма, представление о парадоксе, образ творчества как религиозного служения («Замыслы», «De Profundis»). Уайльд и декоративно-прикладное искусство. Принципы эстетизма и их воплощение в романе "Портрет Дориана Грея" и в сказках («Соловей и роза», «Счастливый принц» и др.) Тема искусства в романе «Портрет Дориана Грея». Влияние творчества писателя на русскую литературу.

Ключевые понятия: эстетизм, прерафаэлиты, декоративно-прикладное искусство.

Тема 11. Модернизм как литературное направление первой половины XX века

Поэтика модернизма. Джойс, Пруст и Кафка - "отцы модернизма". Проблема творчества в романе Д. Джойса «Портрет художника в юности».

"Конструкции" Ф. Кафки, передающие алогизм и абсурдность мира. Переплетение фантастики и реальности как способ раскрытия абсурдности мира. Приземленность ситуаций, обыденность персонажей, жизнеподобие невероятных происшествий. («Процесс», «Превращение»).

Русский модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, эгофутуризм).

Ключевые понятия: модернизм, поток сознания, принцип ассоциативности, футуризм, сюрреализм, символизм.

Тема 12. Творчество писателей "потерянного поколения".

Отражение первой мировой войны в творчестве Э.М.Ремарка и Э. Хемингуэя. Роман Хемингуэя "Прощай, оружие". Картина трагического мира и концепция любви. Поэтика романа, "принцип айсберга". Семантика заглавия. Тема "потерянного поколения" в новелле "Кошка под дождем". Чеховские традиции в творчестве Э. Хемингуэя.

Ключевые понятия: литература «потерянного поколения», «принцип айсберга», подтекст.

Тема 13. Жанр антиутопии в мировой литературе.

Роман-антиутопия как порождение XX века. Жанровое своеобразие антиутопии. Утопия и антиутопия. Роман Е. Замятина «Мы». Разновидности антиутопического романа в

творчестве писателей 20 века (О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Р. Брэдбери и др.) Основные принципы идеологии как отражение сути тоталитарной философии государства в антиутопии. Социальный мир антиутопии. Тип нового человека - «человек-функция». Детерминированность поведения героев. Основной конфликт антиутопии - столкновение героя и системы и его разрешение. Концепция любви в антиутопии. Особенности поэтики антиутопии. Способы выражения авторской позиции. Приемы сатиры.

Ключевые понятия: утопия, антиутопия, сатира.

Тема 14. Постмодернизм в русской и зарубежной литературе.

Эстетика постмодернизма. Творчество Д. Фаулза. Своеобразно-английское сочетание традиционного и новаторского, реалистического и модернистского. Критическое освещение модернизма в новелле «Башня из черного дерева». Образ художника в романе «Дэниел Мартин», путь к искусству, ориентированному на классические образцы. «Женщина французского лейтенанта» и эстетика интертекстуальности. Использование приемов постмодернизма в структуре классического «викторианского» романа. «Открытая» форма повествования, допускающая различные способы художественного решения конфликта личности и общества. Своеобразие русского постмодернизма.

Ключевые понятия: постмодернизм, интертекстуальность, саморефлексия.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	История искусств	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
2	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства										+				

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование разделов и тем учебной дисциплины	Ле кц ии	Пра кти чес кие	Лаб ора тор ные	Се ми на ры	СРС	Ве с е г о ча со в
1	Античная литература. "Илиада" Гомера - классический образец эпоса.	1			1	4	6

2	Средневековая литература. Героический эпос.	1			1	4	6
3	Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. Возрождение в Англии.	1			1	2	4
4	Классицизм и барокко - два ведущих направления в литературе и в искусстве XVII века.	1			1	4	6
5	Своеобразие литературы эпохи Просвещения. Русский классицизм XVIII в.	1			1	4	6
6	Романтизм в зарубежной литературе. Творчество Э. А. Т. Гофмана.	1			1	2	4
7	Романтизм в русской и американской литературе.	1			1	4	6
8	Реализм в русской и зарубежной литературе XIX в.	1			1	2	4
9	Рубеж XIX-XX веков - новый этап в развитии литературы.	1			1	2	4
10	Эстетизм и творчество О. Уайльда.	1			1	2	4
11	Модернизм как литературное направление первой половины XX века.	2			2	2	6
12	Творчество писателей "потерянного поколения".	1			1	2	4
13	Жанр антиутопии в мировой литературе.	1			1	2	4
14	Постмодернизм в русской и зарубежной литературе.	2			2	4	8
Итого:		16			16	40	72

5.4. Практические занятия (семинары)

№	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-
---	---	--------

п/п		емкость (час.)
1	Проблематика и художественное своеобразие средневекового героического эпоса («Песнь о Нибелунгах», « Песнь о Роланде», «Слово о полку Игореве»).	2
2	Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Образ Гамлета в русской поэзии.	2
3	Своеобразие комедий А.С. Грибоедова «Горе от ума» и Ж.-Б. Мольера «Мизантроп».	1
4	Романтизм в русской и зарубежной литературе	2
5	Романтическая сказка Э.Т. Гофмана «Крошка Цахес».	1
6	Объективный роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» и роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина»	1
7	Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».	1
8	Модернизм как литературное направление первой половины XX века.	2
9	Жанр антиутопии в мировой литературе	2
10	Постмодернизм в русской и зарубежной литературе.	2
	Итого	16

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Шайтанов И.О. История зарубежной литературы . Эпоха Возрождения. Учебник. М., ДРОФА, 2009.

б) основная литература:

1. Античная литература / Под ред. А.А.Тахо-Годи.- М, 1986.
2. Буслакова Т.П. История русской литературы XIX в. - М.: 2003.
3. История Всемирной литературы в 9 т.т. М.: Наука, 1985.
4. История зарубежной литературы. Средние века. Возрождение. М.: Высшая школа, 1987.
5. История зарубежной литературы XVII века / под ред. З. И. Плавскина. М., 1987.
6. История зарубежной литературы XIX века: В 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской.- М., 1991.
7. История зарубежной литературы XIX в.: Учеб. для вузов / Под ред. Н.А.Соловьевой.- М., 1999.
8. Зарубежная литература конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие; Под ред. В.М.

Толмачева. – М., 2003.

9. Зарубежная литература XX века. / Под ред. Л.Г. Андреева; Изд. 2-е. - М.: Высшая школа, 2000.
10. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: для студентов вузов. – М.: Академия, 2000.
11. Пронин В.А. История мировой литературы и искусства. Изд-во МИЭМП, 2010.
12. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX начала XX века. - М.: 2006.

в) дополнительная литература:

1. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы. М.,1987.
2. Гиленсон Б. А. История литературы США. М., Издательский центр «Академия», 2003.
3. Минералов Ю. И. История русской литературы XX века (1900-1920 гг.). - М.: 2004.
4. Михальская Н.П. История английской литературы. М., Издательский центр «Академия», 2006.
5. Пронин В. А. История немецкой литературы. М., Логос, 2007.
6. Современная русская литература (1990-е-начало XXI в.). - М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Список художественных текстов для обязательного прочтения:

1. Гомер. Одиссея.
2. Песнь о Нибелунгах.
3. Слово о полку Игореве.
4. Шекспир У. Гамлет. Сонеты.
5. Мольер Ж.-Б. Мизантроп.
6. Грибоедов А.С. Горе от ума.
7. Ломоносов М.В. Лирика.
8. Гофман Э.Т. А. Крошка Цахес.
9. Байрон Дж.Г. Лирика.
10. Лермонтов М.Ю. Демон. Лирика.
11. По Э. Ворон. Падение дома Ашероу. Овальный портрет. Убийство на улице Морг.
12. Флобер Г. Госпожа Бовари.
13. Толстой Л.Н. Анна Каренина.
14. Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сказки.
15. Бодлер Ш. Лирика.
16. Верлен П. Лирика.
17. Блок А. Лирика.
18. Бальмонт К. Лирика.
19. Гумилев Н. Лирика.
20. Северянин И. Лирика.
21. Кафка Ф. Превращение.
22. Чехов А.П. Дом с мезонином. Черный монах. Попрыгунья. Душечка.
23. Хемингуэй Э. Кошка под дождем. Дома.
24. Е. Замятин Мы. Оруэлл Д. 1984. Хаксли О.О дивный новый мир. (на выбор)
25. Фаулз Д. Коллекционер. Башня из черного дерева. Зюскинд П. Парфюмер. (на выбор)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории оборудованной персональным компьютером и учебной доской. На занятиях используются учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу художественных произведений, тестирование, включающее также и творческие задания (сочинения, эссе).

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать различные формы работы:

- 4) выборочная проверка конспектов лекций для выяснения вопросов наиболее трудно усваиваемых студентами;
- 5) чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершаемым в лекционном курсе;
- 6) выделение теоретических понятий и запись их в словарь литературоведческих терминов.

Организация самостоятельной работы студентов:

В процессе изучения дисциплины студенты готовят индивидуальные сообщения и рефераты по выбранным темам, выступают с докладами, ведут «читательский дневник» (в дневнике дается краткий пересказ произведения, цитаты, размышления студента).

Примерная тематика рефератов:

1. Система ценностей в героическом эпосе («Песнь о Нибелунгах»)
2. Поиски общественного идеала в книге Т. Мора «Утопия».
3. Сонеты У. Шекспира: мастерство оригинала и проблемы перевода.
4. Социально-политическое и философское содержание трагедии У. Шекспира «Король Лир».
5. Философская проблематика драмы И.В. Гете «Фауст».
6. Готический роман в английской литературе.
7. Романтика таинственного и чудесного как выражение внутреннего мира романтической личности в поэзии В.А. Жуковского.
8. Романтическая концепция в творчестве Д.Г. Байрона и М.Ю. Лермонтова.
7. «Страдания юного Вертера» Гете как сентименталистский роман.
8. Тема художника в романе Э.Т. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра».
9. Принципы романтической эстетики в поэме Дж. Г. Байрона «Корсар»
10. Романтические темы и образы поэмы Э. По «Ворон»
11. Образ Америки в поэме У. Уитмена «Листья травы».
12. Тема любви, искусства и смерти в творчестве Дж. Китса.
13. Человек и природа у Байрона и Шелли.
14. Женские образы в романе Стендаля «Красное и черное».
15. Художественное своеобразие новеллы П. Мериме «Кармен».
16. Зло как вызов буржуазному миру в стихотворениях сборника Бодлера "Цветы зла.
17. Тема двойника в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея» и романе Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда».
18. Романтические традиции в творчестве Д. Лондона.
19. Изображение абсурдности жизни и поиск новых духовных ценностей в произведениях А.П.Чехова.
20. Русские и французские символисты (творческие связи и переводы).
21. Образ художника в романе Т. Драйзера «Гений».
22. Человек и цивилизация в романе У. Голдинга «Повелитель мух».
23. Отражение «века джаза» в романах Ф. С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна».
24. Проблема становления творческой личности в романе Д. Джойса «Портрет художника в юности».

25. Философская и нравственная проблематика прозы Дж. Сэлинджера.
26. Тема искусства в романе Д. Фаулза «Башня из черного дерева».
27. Проблематика романа П. Зюскинда «Парфюмер».

9. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

В течение учебного семестра пишутся два реферата. В конце курса предусмотрен зачет.

10. Оценочные средства

В течение семестра студенты выполняют задания, оценивающиеся определенным количеством баллов, которые затем суммируются. Учитывается посещение студентами занятий (макс. – 10 баллов за семестр), их активность на занятиях, ответы на вопросы (1 - 1,5 балла), подготовка сообщений -2 балла (макс. – 30 баллов за семестр), выполнение двух контрольных работ (тестов) – по 20 баллов за каждую работу (макс.), выполнение индивидуальных заданий, рефератов, докладов (10 баллов макс.).

Посещаемость (0-10)	Работа на занятиях (0-20)	Контроль (0-20)		Индивид. задания (0-10)	Промежут. контроль	Допуск зачету	Зачет (0-20)
		Тест.№ 1	Тест.№ 2				
	1-1,5 балла за каждое занятие	От 0 до 20 баллов за каждый тест		От 0 до 10 баллов	От 20 до 40 баллов(8 неделя семестра)	От 40 до 80	

Критерии оценки уровня знаний по предмету

1. Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при высоком уровне знаний содержания и художественных особенностей произведений, умении анализировать изученное произведение.
2. Оценка “хорошо” (71-85 баллов) выставляется при хорошем уровне знаний содержания и художественных особенностей произведений, умении анализировать изученное произведение.
3. Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов) выставляется при слабом уровне знаний содержания и художественных особенностей произведений
4. Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется при отсутствии знаний содержания и художественных особенностей произведений, плохой посещаемости занятий.

Вопросы к зачету:

1. Мифологическая основа и художественные особенности поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея».
2. Своеобразие литературы средневековья.
3. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». Своеобразие основного конфликта.
4. Русский эпос средневековья. «Слово о полку Игореве».
5. Европейская литература эпохи Возрождения.
6. Периодизация жизни и творчества У. Шекспира. Шекспировский вопрос.
7. Сонеты У.Шекспира. Особенности жанра. Темы, проблемы, мотивы.
8. «Гамлет» У. Шекспира. История сюжета. Проблематика. Система образов.
9. Особенности французского классицизма. Своеобразие комедий Ж.Б. Мольера.

10. Просвещение в западноевропейской литературе. Классицизм в русской литературе XVIII века.
11. "Путешествие Гулливера" Свифта - сатирическое изображение социальной действительности Англии 18 в. Художественные средства и форма романа.
12. Романтизм. Общая характеристика. Иенская школа романтизма.
13. Периодизация творчества Э. Т. А. Гофмана. Художественное своеобразие сказки «Крошка Цахес»
14. Особенности русского романтизма.
15. Своеобразие творчества Э. По – поэта и новеллиста.
16. Реализм. Общая характеристика.
17. Проблематика романа Г. Флобера «Госпожа Бовари».
18. Нравственные проблемы в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
19. Основные направления литературы 1871-1917гг. Представители. Особенности литературы рубежа веков.
20. Символизм в русской и французской поэзии (П.Верлен, А.Рембо, А. Блок, А. Белый).
21. Эстетизм, его философская основа.
22. Своеобразие романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».
23. Модернизм в русской литературе.
24. Творчество Ф. Кафки и эстетика модернизма.
25. Тема потеряннного поколения в творчестве Э. Хемингуэя.
26. Эстетика постмодернизма.

Б 2. Общепрофессиональный цикл

Базовая часть

История искусств

(1-2 курсы, 1-3 семестры)

Автор: Дружкова Н.И. д.п.н. – профессор кафедры истории искусств МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Курс «История искусства» состоит из теоретических занятий (лекций) и семинаров, проходящих в основном в аудиториях Института, а также в музеях изобразительного искусства и выставочных залах. Для эффективного усвоения дисциплины необходима самостоятельная работа студента. Она позволяет закрепить и углубить знания, приобретаемые в ходе лекции. С этой целью каждый из студентов за время изучения курса выполняет реферативные работы по заданию преподавателя. Результаты их выполнения и активное участие в семинарских занятиях являются основанием для выставления оценок текущего контроля на семестровых аттестациях.

Цель дисциплины — понимание специфики и значения выразительных средств изобразительного искусства, усвоение знаний по истории и теории искусства, знакомство с конкретными произведениями живописи, графики, скульптуры и архитектуры; приобретение навыков самостоятельного описания и анализа памятников искусства.

Задачи дисциплины — изучение главных этапов истории пластических искусств в России, его стилей, жанров, отдельных направлений в контексте развития мировой истории искусства; формирование представлений о специфике отечественного искусства

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История искусств» изучается с первого по третий семестры включительно и является одной из базовых составляющих основной образовательной программы общепрофессионального цикла для направления Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Дисциплина «История искусств» тесно связана с дисциплинами «Историческая этнология России», «История материальной культуры», «История театральной культуры», «История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

В результате изучения дисциплины студент должен

знать:

- основные этапы развития зарубежного и отечественного изобразительного искусства;
- основные произведения зарубежного и отечественного изобразительного искусства;
- методом анализа средств художественной выразительности архитектуры, скульптуры, живописи и графики;

уметь:

- разбираться в стилевых концепциях;
- понимать взаимосвязь различных видов искусств и культурных традиций;
- ориентироваться в визуальном материале, иллюстративном ряде памятников архитектуры, скульптуры, живописи и графики;
- применять научную искусствоведческую терминологию; использовать знания истории культуры и искусства в современном художественном творчестве;

- пользоваться специальной литературой;
- самостоятельно работать с различными источниками, используя современные средства информационных технологий.

владеть:

методами научных искусствоведческих исследований;
 методами использования исторических стилей при создании новых произведений изобразительного искусства;
 опытом работы в библиотеке с литературным и иллюстративным материалом;
 навыками сбора материала по истории искусства, анализу и творческой трансформации первоисточника в современные формы и объекты.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Вид учебной работе	Всего Часов	Семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	104	36	32	36
в том числе:				
Лекции	40	12	12	12
Семинары	64	24	20	24
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	76	-	40	36
в том числе:				
Курсовой проект (работа)	40	-	22	18
Подготовка к зачету и экзамену	36	-	18	18
Вид промежуточного контроля	зачет			
Вид итогового контроля	экзамен	зач	зач	экзамен
Общая трудоемкость: час	180	36	72	72
Зач. Ед.	5	1	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение.	Отечественное искусство и культура в мировом контексте. Их связи и взаимодействие с искусством Европы и Азии. Вопрос о национальном своеобразии русского искусства. Периодизация.
2.	Тема 1. Древнерусское искусство X-XIII вв.	Содержание понятия. Русское искусство периода Средних веков. Специфика домонгольского периода древнерусского искусства. Основные памятники архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства
3.	Тема 2. Древнерусское искусство XIV-XVII вв.	Искусство времени образования русского централизованного государства. Феофан Грек. Андрей Рублев и его школа. Ансамбль

		Московского Кремля. «Нарышкинское барокко»
4.	Тема 3. Русское искусство XVIII в.	Искусство первой половины XVIII в. Отражение в нем процесса становления нового государства. Светский характер культуры. Связь русской художественной культуры с искусством Западной Европы. Эстетика отечественного варианта барокко и его национальная специфика. Творчество Б.Растрелли-сына. Искусство второй половины XVIII в. Выражение в нем передовых просветительских идей. Эстетика классицизма. Архитектура второй половины XVIII в. Этапы становления классицистического стиля. Творчество В.Баженова — вершина классицизма XVIII в. Живопись второй половины XVIII в.
5.	Тема 4. Русское искусство XIX в.	Русское искусство первой половины XIX в. Воздействие общественных событий — войны 1812 года, восстания декабристов, революционного движения 1840-х годов — на художественную культуру. Смена общественных умонастроений, пути и формы их отражения в искусстве. Классицизм – романтизм: соотношение теории и практики. Архитектура русского классицизма. Живопись первой половины XIX в.: О.Кипренский, В.Тропинин. А. Венецианов, К. Брюллов, А.Иванов, П.Федотов. Академическая живопись. Андрей Иванов. Искусство второй половины XIX в.: передвижники, творчество В.Сурикова, И.Репина, В.Верещагина, Н.Ге, В.Васнецова; И.Левитан, В.Серов и М.Врубель. Русский модерн
6.	Тема 5. Отечественное искусство XX – н. XXI вв.	Нестабильный характер исторического развития России XX столетия: революции, мировые войны, время выдающихся свершений, противоречий и кризисов. Многообразие творческих начинаний в искусстве, обращение к традициям и новаторство. Искусство русского авангарда. Искусство эпохи тоталитаризма. Суровый стиль. Искусство «семидесятников». Искусство постмодернизма. Соц-арт. Плюрализм современной художественной культуры. Тенденции коммерциализации искусства

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих)

	(последующих) дисциплин	дисциплин			
		2	3	4	5
1.	Историческая этнология России	+	+	+	+
2.	История материальной культуры	+	+	+	+
3.	История театральной культуры	+	+	+	+
5.	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Семинары	Курсовые работы	СРС	Всего часов
1.	Введение в дисциплину	6	10		8	24
2.	Древнерусское искусство X-XIII вв.	6	10	4	10	30
3.	Древнерусское искусство XIV-XVII вв.	6	10	4	10	30
4.	Русское искусство XVIII в.	6	10	4	10	30
5.	Русское искусство XIX в.	8	12	4	10	34
6.	Отечественное искусство XX – н. XXI вв.	8	12	2	10	32
	Итого:	40	64	18	58	180

Содержание тем дисциплины

Введение. Отечественное искусство и культура в мировом контексте. Их связи и взаимодействие с искусством Европы и Азии. Вопрос о национальном своеобразии русского искусства. Периодизация.

Тема 1. Древнерусское искусство X-XIII вв.

Содержание понятия. Русское искусство периода Средних веков. История изучения. Западники и славянофилы. Труды Ф.И. Буслаева и Н.П. Кондакова. Развитие реставрации и археологии в начале XX века. Отделение церкви от государства после Октябрьской революции 1917 г. , закрытие и уничтожение храмов. Экспедиция И.Э. Грабаря по собиранию произведений древнерусского искусства. Деятельность Центральных государственных реставрационных мастерских. Выставка древнерусской живописи 1929-1933 гг. в Германии, Австрии, Англии и США, ее научное значение. Работы М.В. Алпатов, Н.И. Брунова, Г.В. Жидкова, И.Э. Грабаря, В.Н. Лазарева, А.И. Комеча, О.С. Поповой.

Периодизация истории древнерусского искусства. Ее особенности, зависимость от

исторического развития Руси и от эволюции византийско-славянского мира. Традиции культуры восточнославянских племен до образования Киевского государства (скифы, античные колонии, древние славяне). Развитие декоративно-прикладного искусства восточных славян: гончарное дело, обработка дерева, чеканка, ювелирное искусство. Связь древнейшего славянского искусства с другими традиционными видами искусства – вышивками, резьбой и т.д. Принятие христианства в 988 г. Особенности восприятия византийских художественных традиций на Руси. Освоение основных форм и типов архитектуры и живописи. Различные виды художественных связей с Византией: приезд греческих мастеров, поездки русских в Византию; привоз произведений; работа по образцам.

Искусство Киевской Руси. Конец X – XI в. Десятинная церковь 989-996-х гг. Крестовокупольный тип храма. *Софийский собор в Киеве*, особенности его композиции, определенные княжеским заказом. Крепостные сооружения города. Золотые ворота и надвратная церковь. Софийский собор в Новгороде 1045-1050 гг. Своеобразие его плана, пропорций, конструкции, объемно-пространственной композиции. Монуументальная живопись Киевской Руси. Сведения о росписи Десятинной церкви и фрагменты ее фресок. Мозаики и фрески Софии Киевской. Синтез архитектуры и монументальной живописи. Остромирово Евангелие 1056-1057 гг. как древнейший памятник книжного искусства средневековой Руси. Культура Киевского государства как основа для развития культуры Украины, Белоруссии и России. Роль киевского художественного наследия.

Искусство русских земель конца XI-XIII вв. Распад Киевского государства и формирование местных художественных школ. Архитектура Киева второй половины XI – первой трети XII в. Новые особенности архитектуры. Сложение типа храма с позакомарным покрытием. Успенский собор Киево-Печерской лавры, собор Михайловского Златоверхого монастыря. Роль киевской традиции в развитии русского зодчества домонгольского периода. Мозаики и рельефы Михайловского Златоверхого монастыря около 1112 г. Византийская икона *Владимирской Богоматери*, ее привоз в Киев, ее историческая судьба и значение для русской культуры.

Искусство Владимиро-Суздальской Руси. Княжеский характер местной культуры. Роль народных традиций. Белокаменные постройки времени князя Юрия Долгорукого: Спасский собор в Переславле-Залесском, 1152 г., церковь Бориса и Глеба в Кидекшах, 1150-х гг. Типология русского храма, белокаменная строительная техника, ее романское происхождение.

Эпоха князя Андрея Боголюбского. Идеюное содержание его культурной политики, прославление Владимирской земли, тема покровительства Богоматери. Строительство Успенского собора 1158-1160 г. Боголюбский дворец и храм Рождества Богородицы. Вопрос об участии немецких мастеров. Церковь *Покрова на Нерли*, 1165 г., специфика планового и объемного решения как основа ее художественного своеобразия.

Строительство князя Всеволода III Большое гнездо. Перестройка и расширение Успенского собора в 1185-1189 гг. Строительство Дмитровского собора, 1190-е годы. Скульптурный декор фасадов. Фрески Успенского собора (два периода), роспись Дмитриевского собора. Работа византийских мастеров. Ориентация владимирского искусства на классицистическое направление византийской живописи. Привоз реликвий из базилики Св. Димитрия и вопрос о связях с Константинополем и Салониками.

Собор Рождества Богородицы в Суздале, Георгиевский собор в Юрьеве Польском. Новая трактовка образа и силуэта, народные черты в скульптурном декоре храмов.

Иконопись Владимиро-Суздальской Руси. Преломление духовных идеалов комниновской культуры. «Чин с Эммануилом и двумя архангелами», «Деисусный чин с Богоматерью и Предтечей». Традиции византийской классики и их роль в формировании русской национальной традиции.

Декоративно-прикладное искусство XI-XII вв. Неточность термина. Содержание понятия: а) литургическая утварь и храмовое убранство; б) светское искусство, символически

оформляющее важнейшие ситуации и ритуалы.

Искусство Новгорода. Общественный строй. Роль вече. Самостоятельность Новгорода, не подчинявшегося татарскому игу. Развитие архитектуры в XI-XII вв. Новгородская София, Николо-Дворищенский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 г., собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, 1117 г. Упрощение типов храма. Становление нового типа небольшого четырехстолпного кубического храма. Значение социальной среды, заказчиков. Церкви Благовещения на Мячине («в Аркажах»), 1179 г., *Спаса на Нередице*, 1198 г. Монументальная живопись: фрески Софийского собора, фрагменты фресок в соборе Антоньева и Юрьева монастырей, церкви Спаса на Нередице, Благовещения на Мячине, Георгия в Старой Ладоге. Икона «Благовещения», ее иконография и стиль. Константинопольские традиции и местные черты. «Св. Георгий» - храмовая икона Георгиевского собора Юрьева монастыря. Вопрос сохранности ее живописи. «Ангел Златые власы», проблема происхождения и датировки.

Искусство Пскова. Своеобразие архитектурного образа: монолитность, пластичность, органичность. Троицкий собор. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и его особенности: выделение купола, центрального креста, пониженные угловые членения. Его росписи. Тип псковского храма. Церковь Василия на горке. Поганкины палаты – произведение гражданской архитектуры. Крепостные сооружения. Изборская крепость. Своеобразие псковской иконописи. «Илья пророк в пустыне» из погоста Выбуты.

Русское искусство XIII века. Поворотный характер эпохи в истории всех стран византийской культурной ориентации. Выявление самостоятельных особенностей культуры XIII в. как отдельного периода на протяжении последних десятилетий. Политическая ситуация на Руси в XIII в. Татаро-монгольское нашествие 1230-х – 1240-х гг. Разорение русских земель, гибель памятников искусства, исчезновение мастеров. Борьба Новгорода и Пскова с крестоносцами. Ослабление контактов с Византией вследствие взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. и образования Латинской империи, вплоть до 1261 г.

Тема 2. Древнерусское искусство XIV-XVII вв.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Сложение самобытного типа храма, основные памятники. Декоративная скульптура. Фрески и иконы. Искусство Новгорода XIV-XV вв. Своеобразие социальных условий развития новгородской художественной культуры. Эволюция пространственных форм храма. Декоративные элементы. Гражданское зодчество.

Фресковая живопись XIV в. Феофан Грек. Сведения о его биографии и творчестве. Фрески церкви Спаса на Ильине, 1378 г. – его единственное документированное произведение. Икона XIV-XV вв., ее своеобразие. Искусство великокняжеской Москвы XIV-XV вв. Отражение в нем подъема духовной культуры Руси, ведущая роль Москвы после Куликовской победы, деятельность преподобного Сергия Радонежского.

Андрей Рублев и его школа. Сведения письменных источников и предания о его биографии и творчестве. «Троица» как идеальное воплощение православного мировоззрения. Своеобразие пространственного решения, роль линии, силуэта, характер колорита. Сложение общерусского стиля. Искусство времени образования централизованного государства XV-XVI вв. Широкое строительство в Москве. Завершение процесса объединения Русского государства вокруг Москвы, присоединение Новгорода (1478 г.), Твери (1485 г.). Потребность в новой идеологии, архитектурном оформлении новой политической ситуации. Москва как опора всего православного мира. Теория «Москва – третий Рим». *Ансамбль Московского Кремля*. История его создания. Иконостас Благовещенского собора. Шатровое зодчество XVI в., его своеобразие. *Церковь Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного*. Другие памятники. Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря. Иконы Дионисия и мастеров его круга. Икона «*Церковь воинствующая*». Строгановская школа живописи как искусство московских

кремлевских мастеров.

Искусство Русского государства в XVII в. Социальная борьба. Развитие торговли. Влияние этих факторов на художественную культуру. Развитие гражданского зодчества, его декоративные черты. Архитектура Москвы, Ярославля. Зодчество последней четверти XVII в. «Нарышкинское барокко». Деревянная архитектура XVII-XVIII вв. Основные тенденции развития живописи. «Историзм творчества» С. Ушакова. Фрески Ярославля. Парсуна (от слова «персона» - личность). Подготовка перехода к светскому искусству.

Тема 3. Русское искусство XVIII в.

Искусство первой половины XVIII в. Отражение в нем процесса становления нового государства. Светский характер культуры. Сближение искусства с наукой. Связь русской художественной культуры с искусством Западной Европы. Архитектура, ее эволюция от скромных, утилитарных форм начала XVII в. к торжественной пышности дворцов середины столетия. Строительство Петербурга. Новый тип русского города. Ж-Б.Леблон. Д.Трезини. Русские архитекторы: М.Земцов, И.Коробов, И.Зарудный («Меншикова башня»). Развитие гравюры, живопись. Освоение новой техники, жанры живописи. А.Матвеев, И.Никитин. Отражение в портрете нового понимания человеческой личности. Эволюция портрета. И.Вишняков, А.Антропов, И.Аргунов. Скульптура, ее виды и жанры. Декоративная скульптура. Творчество Б.Растрелли-старшего.

Национальный подъем и расцвет русской культуры в 40-50-х гг. Роль Академии наук и М.В.Ломоносова. Основание Московского университета (1755 г.). Создание Академии Художеств (1757 г.) - учебного и творческого центра. Иерархия видов и жанров. Методы преподавания. Система пенсионерства.

Эстетика отечественного варианта барокко и его национальная специфика. Творчество Б.Растрелли-сына. Строительство городских и загородных дворцов, развитие парковой архитектуры: дворцы Воронцова, Строгонова, Петергофский, Царскосельский, *Зимний дворец*, Андреевская церковь в Киеве, Смольный монастырь. Пафос государственности и жизнеутверждающая мощь. Московская архитектура: С.Чевакинский, Д.Ухтомский (колокольня Троице-Сергиевой лавры).

Искусство второй половины XVIII в. Выражение в нем передовых просветительских идей. Эстетика классицизма. Архитектура второй половины XVIII в. Этапы становления классицистического стиля. А.Кокоринов, В.Деламот, А.Ринальди.

Творчество В.Баженова — вершина классицизма XVIII в. Проект Кремлевского дворца в Москве. Проблемы псевдоготики (*Царицыно*, 1775-1785 гг.). Жилые дома П.Пашкова (1784-1786 гг.) и И.Юшкова. Михайловский замок. Баженов как теоретик архитектуры. Д.Кваренги. Проблема палладианства. Ч.Камерон.

Творчество М.Казакова, особенности московского классицизма. Общественные постройки: Сенат в Московском Кремле (1776-1787 гг.), зал Благородного собрания (сер. 1780-х гг.), Московский университет, Голицынская больница. Типология московского особняка. Дом И.Демидова в Гороховом переулке и дом И.Барышникова на Мясницкой. Петровский подъездной дворец. Баженов и Казаков.

Скульптура второй половины XVIII в. Виды и жанры. Творчество Ф.Шубина. Становление классицистического стиля в скульптуре второй половины XVIII в. Э.Фальконе. М. Козловской. Ф.Гордеев. Монументально-декоративная скульптура. Ф. Щедрин.

Живопись второй половины XVIII в. Блестящий расцвет портрета. Ф. Рокотов. Камерный и интимный портрет. Проблема духовной исключительности. *Портреты А.П.Струйской*, В.Е.Новосельцевой, Е.Н.Орловой, В.Н.Суровцевой. Д.Левицкий. Многогранность типологических предпочтений мастера. *Портрет М.А.Дьяковой*. Екатерина II — законодательница. Смоленки. В.Боровиковский. Сентиментализм. Роль пейзажа. *Портрет М.И.Лопухиной*. Парадный портрет князя А.Б.Куракина. Историческая живопись А.Лосенко. Зарождение пейзажа во второй половине XVIII в. Ф.Алексеев. Первые шаги жанровой живописи: М.Шибанов, И.Ерменев.

Тема 4. Русское искусство XIX в.

Русское искусство первой половины XIX в. Воздействие общественных событий — войны 1812 года, восстания декабристов, революционного движения 1840-х годов — на художественную культуру. Смена общественных умонастроений, пути и формы их отражения в искусстве. Классицизм – романтизм: соотношение теории и практики.

Архитектура. Русский ампир как своеобразное выражение подъема патриотических идей. Строительство общественных зданий. А.Воронихин, Строительство *Казанского собора*. Горный институт. А.Захаров, его творчество как вершина русского ампира. *Адмиралтейство*. Синтез искусств (скульптурные работы Ф.Щедрина). К.Росси. *Михайловской дворец* и площадь перед ним. Здание Главного Штаба. Ансамбль улицы Росси. Здание Сената и Синода. Увеличение декоративных элементов. Зодчество Москвы после пожара 1812 г. Восстановительные и градостроительные работы. Своеобразие московского ампира. Строительство особняков. В.Стасов. Павловские казармы. Здание Императорских конюшен. Интерпретация классицистических стереотипов. Д.Жилярди. Перестройка Московского университета. Здание Опекунского совета на Солянке. Дом Луниных на Никитском бульваре. О.Бове. Перепланировка Красной площади. Ансамбль Петровской (Театральной) площади. Александровский сад и Манеж. Дом Гагариных на Новинском бульваре. А.Григорьев. Особняк Хрущевых-Селезневых особняк Станицкой на Пречистенке. Церковь Большого Вознесения у Никитских ворот; проблема авторства. Скульптура. Связь скульптуры с архитектурой. И.Марто, его надгробия, монументальные произведения. *Памятник Минину и Пожарскому* на Красной площади. Ф.Толстой. Медальоны, посвященные войне 1812 г., рисунки.

Академическая живопись. Андрей Иванов. Проблема романтизма в творчестве О.Кипренского. Новый образ человека. Портреты А.К.Швальбе, Евгр.Давыдова, *Е.П.Ростопчиной*, *А.С.Пушкина*, Е.С.Авдулиной. Итальянские пейзажи С. Щедрина. В.Тропинин. Элементы жанра в его портретном творчестве. А.Венецианов. Произведения, посвященные крестьянской теме. *«На пашне. Весна»*. *«На жатве. Лето»*. Школа Венецианова.

К.Брюллов. *«Последний день Помпеи»*. История создания. Эскизы. Компромисс между классицизмом и романтизмом. *«Итальянские жанры»* конца 1820-х гг. Историческая живопись Брюллова. Портретное творчество. *«Автопортрет»* 1948 г.

А. Иванов и его место в русском искусстве. Его взгляды на роль и назначение искусства и художника. Ранние произведения. *«Аполлон, Гиацинт и Кипарис»*. Знакомство с Н.В. Гоголем; проблема творческого взаимодействия. Работа над картиной *«Явление Христа народу»*. Пейзажные этюды. Библейские эскизы. Этюдный метод его работы. Проблема законченности. Монументальный стиль А.Иванова.

П.Федотов. *«Свежий кавалер»*. *«Завтрак аристократа»*. *«Сватовство майора»*. *«Анкор, еще, анкор!»*. Поэтика названий. Изображение и комментарий. Траектория эволюции. Судьба федотовского наследия. И. Айвазовский – художник маринист.

Русское искусство второй половины XIX в. Социологический аспект в развитии искусства. Особенности художественной жизни. Московское училище живописи ваяния и зодчества (1866). *«Бунт 14-ти»* в Академии и образование *«Артели»*. *«Товарищество передвижных художественных выставок»*. Организация, цели, программа и форма деятельности. Роль В.Стасова, И.Крамского и П.Третьякова. *«Эстетическое отношение искусства к действительности»* Н.Г.Чернышевского и полемика вокруг *«утилитарной эстетики»*. Критический реализм. Соотношение видов и жанров. Роль графики.

Живопись 60-х гг. В. Перов. Соотношение с традицией Венецианова и Федотова. Русская живопись 1860-х гг. *«Сельский крестный ход на Пасхе»*. *«Чаепитие в Мытищах»*. *«Проводы покойника»*. *«Тройка»*. *«Последний кабак у заставы»*: характер эволюции. *Портрет Ф.М.Достоевского*. И.Прянишников. Н.Неврев. В.Пукирев.

Живопись 70-х – 80-х гг. Соотношение жанров и изменение тематики. Г.Мясоедов,

К.Савицкий, В.Маковский, Н.Ярошенко. В.Верещагин, «этнографический жанр» и баталистика. Принцип серийности и его смысл. И.Крамской – идейный руководитель передвижников. Крамской – художник. Поиск пути решения этических вопросов современности («Христос в пустыне», «Хохот»). Портретное творчество. Н.Ге. Традиции Брюллова и Иванова. Портреты Л.Н.Толстого и А.И.Герцена. Историческая картина «Петр I допрашивает царевича Алексея». Обращение к религиозно-нравственной тематике и ее трактовка («Что есть истина?», «Голгофа»). Основание П.М. Третьяковым галереи русской национальной живописи. П.П.Чистяков – учитель Репина, Сурикова, Васнецова, Серова, Врубеля. Особенности методов преподавания Чистякова. Рисунок и колорит.

Пейзажная живопись 60-х – 80-х гг. Создание национального пейзажа. А.Саврасов («Лосинный остров», «Грачи прилетели», «Проселок») и И.Шишкин («Рубка леса», «Рожь», «Дубы», «Сосны, освещенные солнцем»: две концепции пейзажа. В.Васильев («Оттепель», «Перед грозой», «Мокрый луг»), А.Куинджи («Забывтая деревня», «После дождя», «Березовая роща». «Ночь на Днепре»): варианты преобразования романтической традиции.

И.Репин. Жанровое и тематическое многообразие творчества. Картина «Бурлаки на Волге», ее место и значение в живописи 70-х гг. «Крестный ход в Курской губернии». «Не ждали» как завершение цикла картин, посвященных судьбе народников. История и современность в картинах на исторические сюжеты: «Царевна Софья», «Иван Грозный», «Запорожцы». Репин – портретист. Гуманизм его портретов (портреты *Мусоргского*, *Стрепетовой*, Толстого и др.). «Заседание Государственного Совета» и этюды к картине. Кризисные моменты в позднем творчестве. Уроки Репина.

В.Суриков — вершина в развитии русской исторической картины. Особенности биографии. Роль сибирских впечатлений. Академические работы. «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Историческое и современное. Соотношение с «хоровой картиной» передвижников. Исторически-документальное и вымышленное. Суриков – колорист. Акварельные работы. Портреты и пейзажи. Суриков в оценке современников.

В.Васнецов. Раннее творчество. «С квартиры на квартиру». Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: поиск изобразительной метафоры. Историческая живопись. «Иван Грозный». Декорации к «Снегурочке». Монументальные работы: росписи Владимирского собора в Киеве и Исторического музея в Москве. Деятельность абрамцевского кружка: «проект нового стиля». В.Поленов. Его роль в эволюции пейзажной живописи. Утверждение самооценности этюда. Связь с академической традицией. Евангельская тема. Работы в области театральной декорации. Г.Семирадский и проблема салонного искусства. К.Маковский. Творчество И.Левитана. Стремление к картинности и обобщенности живописной манеры. Этюд и картина. Особенности так называемого «пейзажа настроения». («Тихая обитель», «Март», «Золотая осень», «Весна. Большая вода»). Разнообразие мотивов («После дождя», «Золотой плес», «Владимирка»). Живописные достижения («Вечерний звон», «У омута», «Над вечным покоем»). Характер эволюции. Значение наследия Левитана. Скульптура второй половины XIX в. М.Антокольский. Скульптура как историческая иллюстрация. Памятник А.С.Пушкину в Москве А.Опекушина.

М.Врубель. Роль П.Чистякова в становление мастера. Киевский период. Поиски монументальности: росписи Кирилловской церкви, эскизы для Владимирского собора в Киеве. Источники и образцы. Мозаики и венецианские впечатления. «Девочка на фоне персидского ковра». Акварели. Этюды цветов 1886-1887 гг.. Тема демона: иллюстрации к М.Лермонтову, «Демон», «Демон поверженный». Декоративные панно и картины. Сюжетный и тематический репертуар. Врубель – портретист. Скульптурные,

архитектурные, театральные-декорационные и прикладные работы. Врубель и стиль модерн.

В.Серов. Ученичество у Репина. Первые пленэрные работы: «*Девочка с персиками*», «*Девушка, осыпанная солнцем*». Артистический портрет в творчестве Серова: портреты К.Коровина, А.Мазина, *М.Ермоловой*, Ф.Шаляпина. Концепция светского парадного портрета: портреты С.Боткиной, М.Морозова, З.Юсуповой. Поздний период. Портреты Г. *Гиршман*, *О.Орловой*, *И. Рубинштейн*, И.Морозова. Произведения на историческую тему. Пейзаж. Творчество Серова в контексте современных ему художественных направлений.

Тема 5. Отечественное искусство XX – н. XXI вв.

Нестабильный характер исторического развития России XX столетия: революции, мировые войны, время выдающихся свершений, противоречий и кризисов. Многообразие творческих начинаний в искусстве, обращение к традициям и новаторство.

Жанр в творчестве А.Архипова, С. Иванова, исторические картины А.Рябушкина. Философско-религиозная тема у М.Нестерова. Объединение «Мир искусства», ретроспективизм, стилизаторство, синтез станковых и декоративных форм. Графика и театральные декорации. А.Бенуа, К.Сомов, М.Добужинский, Л.Бакст, Е.Лансере. Элементы импрессионизма в творчестве В.Серова, К.Коровина, И.Грабаря, К.Юона и др. Творчество Ф.Малявина. Экспрессия и декоративность. «Вихрь». Модерн как альтернатива натурализму и академизму: искусство позднего В.Серова, М.Врубеля, М.Нестерова, В.Борисова-Мусатова. «Голубая роза», влияние французского постимпрессионизма, мюнхенской школы. Стремление к лаконизму, целостности пространственно-цветового выражения. П.Кузнецов, А.Матвеев, К.Петров-Водкин, М.Сарьян. Гротесково-экспрессивные начала в искусстве Н.Сапунова. «Бубновый валет», влияние постимпрессионизма, фовизма, кубизма. П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, А.Куприн. Неопрimitивизм М.Ларионова, Н.Гончаровой. «Ослиный хвост». «Мишень»

Кубофутуристы. «Союз молодежи» (Д.Бурлюк, К.Малевич, О.Розанова, В.Татлин, П.Филонов). Лучизм М.Ларионова. Беспредметное искусство В.Кандинского. «Заумный реализм» и супрематизм К.Малевича. Его последователи: И.Клюн, Н.Удальцова, А.Экстер. Протоконструктивизм В.Татлина. Гротеск в творчестве М.Шагала. Мифотворчество П.Филонова.

Импрессионизм в скульптуре: П.Трубецкой. Языческие образы С.Коненкова. Неоклассицизм в работах А.Матвеева середины 1910-х гг.

Модерн в архитектуре: В.Валькотт, Ф.Шехтель, Л.Кекушев, Ф.Лидваль и др. Абрамцево и Талашкино, интерес к русскому средневековью. Неоклассицизм в архитектуре: И.Жолтовский, И.Фомин.

Середина 1910-х — 1920-х гг. Искусство и революция. Футуристы, их опыты патриотической пропаганды. Конфронтация с группировкой «Мира искусства». Октябрьская революция 1917 г. Агитационные задачи «Плана монументальной пропаганды» — политика нового государства. Скульптура, оформление революционных празднеств, плакат, «агитационный фарфор». Советский конструктивизм: Малевич, Татлин.

Принципы деятельности Вхутемаса — Вхутеина. В.Фаворский и оформление книги. Объединения 1920-х гг. «Четыре искусства» (К.Петров-Водкин, П.Кузнецов, А.Матвеев, В.Мухина). «Московские живописцы» (П.Кончаловский, И.Машков, А.Лентулов, А.Осьмеркин и др.). «Маковец» (В.Чекрыгин, Л.Жегин, К.Истомин, А.Фонвизин, А.Шевченко). АХРР, его борьба за приоритет в художественной жизни, значение тематической картины. ОСТ, обновление станковизма, сложность влияний. А.Дейнека, П.Вильяме, А.Гончаров, Ю.Пименов, А.Лабас, А.Тышлер. Скульптура 1920-х гг.: П.Андреев, А.Голубкина, С.Лебедева, В.Мухина, И.Шадр, В.Ватагин. Конструктивизм в полиграфическом и выставочном дизайне, рекламной графике: А.Родченко, Э.Лисицкий.

Наращение псевдореализма, появление репрессивных методов в художественной политике.

Авангардные течения в архитектуре. Новаторство К.Мельникова и его влияние на мировую архитектурную мысль. Традиционализм в архитектуре 1920-х гг. И.Жолтовский, И.Фомин.

Середина века — искусство и государство. Государственная нивелировка творческих индивидуальностей, уничтожение художественных группировок, образование творческих союзов. Борьба с формализмом, закрытие Вхутеина, возрождение академической системы образования. Доктрина единого творческого метода соцреализма, идеологическая регламентация художественной жизни в середине 1930-х гг. Романтическая тема «спортивной молодости», «советской женщины», мотивы движения, скорости, полета. А.Дейнека, А.Самохвалов, С.Лучишкин, П.Вильямс, А.Лабас. Государственная политика борьбы за «партийность», «народность» советского искусства. Монументальный синтез в построении канала Москва — Волга, московского метрополитена, проекта Дворца Советов. «Памятники вождю» (И.Шадр, С.Меркуров, Н.Томский, М.Манизер). Падение пластической культуры. Официозные живописцы: А.Герасимов, И.Бродский, В.Ефанов. Дидактизм историко-революционного жанра Б.Иогансона, П.Соколова-Скаля, Кукрыниксов. «Станковизация» книжной графики (Д.Шмаринов, С. Герасимов, Кукрыниксы, Е.Кибрик).

Внеакадемическая тенденция понимания формы. Борьба за «живописность». Портреты М.Нестерова. Искусство П.Корина, И.Грабаря, М.Сарьяна, В.Мухиной, В.Фаворского. Сохранение пластической эстетики Вхутемаса, сортирование национальных художественных школ в республиках СССР. Концепция искусства «национального по форме и социалистического по содержанию».

Агитационно-массовое искусство в период Великой Отечественной войны. Политическая карикатура, плакат, портреты героев, военная и историко-патриотическая тематика. П.Корин, А.Дейнека, Ф.Богородский, А.Пластов. Серийная графика А.Пахомова, Л.Сойфертиса, Д.Шмаринова. Мемориальные ансамбли послевоенного десятилетия. Создание Академии Художеств СССР. Борьба с «космополитизмом». Выставка к 70-летию Сталина как выражение официального академизма. Теория «бесконфликтности» и бытовой жанр (Ф.Решетников, С.Григорьев). Внеакадемические тенденции понимания формы. Творчество мастеров старшего поколения, сохранение ими традиций русской культуры. Кризис соцреализма в середине 1950-х гг.

Архитектура 1930-х гг. и послевоенного десятилетия. Конкурс на проект Дворца Советов. Противоборство бывших авангардных группировок и представителей неоклассической стилистики. Создание Академии Архитектуры СССР. Эkleктизм. Генеральный план реконструкции Москвы 1935 г. — образ «социалистического» города, тенденция уничтожения отечественного архитектурного наследия. Архитектура ВСХВ 1939 г., комплекса московского Метрополитена. Унификация архитектурных школ предвоенного времени. Восстановительные работы в послевоенные годы. Продолжение линии «классицизма», унификация стереотипа архитектуры. Высотные здания Москвы как памятник Победы. Послевоенный ансамбль ВДНХ, декоративизм. Иллюстративность, разрыв архитектуры с реальными потребностями общества.

Позднесоветское время. Постепенная либерализация художественной жизни, преодоление стереотипов. «Шестидесятники». Послесталинская «оттепель». Постепенная демократизация художественной жизни, выставки зарубежного искусства, международные конкурсы и фестивали. Начало молодежных экспозиций, знакомство с современным западным искусством. Освоение модернистской эстетики (Лианозовская группа, студия Э.Белютина). Выставка «30 лет МОСХ» (1962-1963 гг.). Ориентация на отечественное наследие 1920-х гг, использование приемов пластической экспрессии. Лидеры «сурового» стиля: Н.Андронов, П.Никонов, братья П. и А.Смолины, А.Васнецов, В.Иванов, Г.Коржев и др. Графика Г.Захарова и И.Голицына. Кризис «сурового стиля» во

второй половине 1960-х гг. Усиление камерного станковизма (В.Вейсберг, Н.Егоршина). «Лирический пейзаж» (В.Стожаров, Е.Зверьков). Тема «судьбы народа» у В.Попкова. Герои искусства Д.Жилинского. Интерес к ретроспективизму. Активное развитие самобытности национальных школ в республиках СССР в 1960-е гг.

Искусство «семидесятников». Лидеры молодежного искусства: Т.Назаренко, Н.Нестерова, А.Ситников, Е.Струлев и др. Аналитическое, экспрессивное, примитивистское, гипер- или фотореалистическое неакадемическое направление в станковой живописи. Эволюция «семидесятников» в 1980-1990 гг. Камерная станковая скульптура (Д.Митлянский, Г.Соколова, Л.Баранов и др.). «Восьмидесятники»: множественность творческих установок, противостояние стереотипам предшествующих поколений. Фотореализм, неопримитивизм, поиски живописной экспрессии, «метафизического», символически-философского содержания. Активизация нефигуративного видения. Неофициальное искусство второй половины 1960-х гг. Борьба с «абстракционизмом» со стороны власти. Лидеры неофициального искусства: Д.Плавинский, Л.Кропивницкий, О.Рабин, Е.Краснопевцев, А.Зверев, В.Немухин, О.Целков, В.Янкилевский, Ф.Инфанте, В.Сидур. Формирование индивидуальных стилистик, поиски живописно-пластических качеств. Противостояние авангарда официозу. Скандальные выставки 1975 г.: «бульдозерная», в Измайлово, на ВДНХ. Московский горком графиков, выставки на М. Грузинской. «Самиздат». Тенденции неофициального искусства 1970-х гг. Московская школа концептуализма и соц-арт. Влияние поп-арта. Значимость имперсонального начала, стремление к философствованию. Новые виды и жанры творчества: объект, принцип серийности, роль авторского комментария. И.Кабаков, Э.Булатов, И.Чуйков, В.Пивоваров. Концептуалистские акции. Проведение перформансов. Соц-арт как ответвление концептуализма: В.Комар и А.Меламид, Д.Пригов. Сознательная эклектика, утрирование форм модернизма и соцреализма, абсурдизация. Исчерпанность соц-арта к середине 1980-х гг. Постконцептуализм и постсоцарт, тенденция к пародии, иронии, гротеску. Стирание критериев качества, контркультурность, эстетика тотальной игры.

Архитектура позднесоветского периода. Послевоенный дефицит жилья, массовое домостроительство. Борьба с излишествами. Засилье типизации и стандарта. Градостроительство. Новый Арбат, Новокировский проспект, Кремлевский дворец Съездов, Дворец пионеров на Ленинских горах. Здание МХАТ, театр на Таганке, «Белый дом» на Краснопресненской набережной, Олимпийский центр в Москве. Здания типа «офис»: СЭВ, Центр международной торговли. Влияние технического опыта Запада. Европеизация советской архитектуры. Спортивные объекты, Мемориальные комплексы: Саласпилс, Хатынь, «жертвам геноцида» (Армения), «Дорога жизни» под Ленинградом. Молодежные курортные комплексы: «Артек», «Орленок», курорты Пицунды, Адлер. Роль «бумажной» архитектуры в 1980-е гг.

Искусство последнего десятилетия XX — начала XXI вв. Молодежное и неофициальное искусство в период «перестройки». Плюрализм художественной культуры рубежа 1980-1990-х гг. Тенденции коммерциализации искусства. Ярмарки «Арт-миф», частные галереи. Возникновение корпоративных коллекций. Постмодернизм, полистилистика, свободная ориентация в тотальном художественном пространстве. «Исчерпанность» возможностей искусства. Инсталляции И.Кабакова и др. Организация центра современного искусства МКРФ, Института современного искусства, музея «Царицыно». Тенденция «разгосударствления» архитектурной практики. Появление новых типов зданий. Экономическое расслоение общества и его отражение на характере жилищного строительства. Воссоздание разрушенных культовых зданий.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., Высшая школа., 1993.

б) список рекомендуемой литературы:

Древнерусское искусство

Общие труды

Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.

Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. М., 1967. Т. 1.

Анисимов А.И. О древнерусском искусстве: сборник статей. М., 1983.

Антонова В.И., Мнева Н.Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. 12.

Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961.

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. М., 1995.

Древнерусское искусство X — начала XV века. М., 1995.

Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. М., 1966.

История русской архитектуры. Учебник. Стройиздат, 1956, 1984.

Комеч А.И. Древнерусское искусство // Очерки истории искусства. М., 1987. С. 304-359.

Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы. М., 1978.

Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески XI-XV вв. М., 1973.

Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1983.

Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. М., 1970.

Лифшиц Л.И. Русское искусство X-XVII веков // Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X — начала XX века. М., 1989. С. 7-160.

Очерки истории русской культуры XIII-XV веков. М., изд. МГУ, 1970. Т. 1,2.

Очерки истории русской культуры XVI века. М., изд. МГУ, 1977. Т. 1,2. Очерки истории русской культуры XVII века. М., изд. МГУ, 1979. Т. 1,2. *Попова О.С.* Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003. *Раппопорт П.А.* Древнерусская архитектура. СПб., 1993.

Свирин А.Н. Искусство книги в древней Руси. М., 1961.

Искусство Киевской Руси. Конец X — середина XI в.

Каргер М.К. Древний Киев. М.-Л., 1961. Т. 1, 2.

Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII в.: Византийское наследие и становление национальной традиции. М., 1987.

Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960.

Логвин Г.Н. София Киевская. Киев, 1971.

Раппопорт П.А. Русская архитектура X-XIII вв. Л., 1982.

Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X—XIII веков. Л., 1971.

Вагнер Г.К. Белокаменная резьба древнего Суздаля. Рождественский собор. XIII век. М., 1975.

Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. Владимир. Боголюбово. М., 1969.

Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. М., 1961, 1962. Т. 1, 2.

Дмитриевский собор во Владимире: К 800-летию создания. М., 1997.

Лазарев В.Н. Искусство Новгорода. М.-Л., 1947.

Лазарев В.Н. Михайловские мозаики. М., 1966.

Макашов П.Н. Новгородская архитектура XI-XV вв. в свете новых исследований. М., 1969.

Новгород: к 1100-летию города. М., 1964.

Смирнова Э.С. Иконы Северо-Восточной Руси. Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, Двина. Середина XIII — середина XIV века. М., 2004.

Пивоварова Н.В. Фрески церкви Спаса на Нередице в Новгороде. Иконографическая программа росписи. СПб., 2002.

Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV века. М., 1976.

Церковь Св. Георгия в Старой Ладогe / Автор-составитель В.Д. Сарабьянов. М., 2002.

Искусство русских земель второй половины XI - XII в.

Русское искусство XIII в.

- Алпатов М.В. Андрей Рублев. М., 1972.
- Алпатов М.В. Феофан Грек. М., 1979.
- Андрей Рублев и его эпоха. Сборник статей / Под ред. М.В. Алпатова. М., 1971.
- Вздорнов Г.И. Волоотово. Фрески церкви Успения на Волоотовом поле близ Новгорода. М., 1989.
- Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII — начала XV века. М., 1980.
- Вздорнов Г.И. Феофан Грек: Творческое наследие. М., 1983.
- Данилова И.Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970.
- Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода: Художественный металл XI—XV века / Редактор-составитель И.А. Стерлигова. М., 1996.
- Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга. М., 1972.
- Качалова И.Я., Маясова Н.А., Щенникова Л.А. Благовещенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1990.
- Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII — начала XVI в. М., 1993.
- Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966.
- Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961.
- Лифшиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV-XV веков. М., 1987.
- Лифшиц Л.И. Очерки истории живописи древнего Пскова. Середина XIII — начало XV века. Становление местной художественной традиции. М., 2004.
- Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева / Автор-сост. А.А. Салтыков. Л., 1981.
- Нерсисян Л. Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря. М., 2006.
- Николаева Т.В. Древний Звенигород. Архитектура. Искусство. М., 1978.
- Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976.
- Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. М., 1975.
- Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века. Его связи с Византией. М., 1980.
- Родникова И. С. (сост.) Псковская икона XIII-XVI веков. Л., 1990.
- Розанова Н.В. (автор-сост.). Ростово-Суздальская школа живописи XII-XVI веков. М., 1970.
- Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV-XV веков. М., 1992.
- Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988.
- Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982.
- «Троица» Андрея Рублева. Антология. М., 1981.
- Толстая Т.В. Успенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1979.
- Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 1985.
- Русское искусство эпохи позднего Средневековья. XVI-XVII вв.
- Балдин В.И., Манушина Т.Н. Троице-Сергиева лавра. Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV-XVII вв. М., 1996.
- Барокко в России. М., 1926.
- Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века: проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996.
- Врунов Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве (Покровский собор). М., 1988.
- Брюсова В.Т. Русская живопись XVII века. М., 1984.
- Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978.
- Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.
- Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси. Светские основы каменного зодчества. М., 1966.
- Косточкин В.В. Крепостное зодчество Древней Руси. М., 1969.

- Овчинникова Е.С.* Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1955.
- Памятники архитектуры Москвы: Кремль, Китай-город, центральные площади. М., 1982.
- Памятники архитектуры Москвы: Белый город. М., 1989.
- Памятники архитектуры Москвы: Земляной город. М., 1989.
- Памятники архитектуры Москвы: Замоскворечье. М., 1994.
- Подобедова О.И.* Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972.
- Седов Вл.В.* Псковская архитектура XVI века. М., 1996.
- Сидоров А.А.* Древнерусская книжная гравюра. М., 1951.
- Соболев Н.Н.* Русская народная резьба по дереву. М.-Л., 1934.
- Русское искусство XVIII в.*
- Источники
- Василий Иванович Баженов.* Письма. Пояснения к проектам. Свидетельства современников. Биографические документы / Сост. Ю.Я. Герчук; Вступ. ст. и примеч. Ю.Я. Герчука. М., 2001.
- Гравировальная палата Академии наук XVIII века. Сборник документов. Сост. М.А. Алексеева, Ю.А. Виноградов, Ю.А. Пятницкий. Л., 1985.
- Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов: В 7 т. Под общ. ред. А.А. Губера, А.А.Федорова-Давыдова, И.Л. Маца, В.Н. Гращенкова. Т. 6. М., 1969.
- Штелин Я.* Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. Составление, перевод, вступит, статья, комментарии К.В. Малиновского. М., 1990.
- Каталоги
- Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII века. М., 1998.
- Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Скульптура XVIII-XIX веков. М., 2000.
- Государственный Русский музей. Живопись. XVIII век. Каталог. СПб., 1998.
- Государственный Русский музей. Рисунок и акварель в России. XVIII век. СПб., 2005.
- Государственный Русский музей. Скульптура. XVIII — начало XX века. Каталог. Л., 1988.
- Екатерина Великая и Москва. Каталог выставки. М., 1997.
- Мир русской усадьбы. Каталог. М., 1995.
- Петров А.Н., Борисова Е.А., Науменко А.П., Повелихина А.В.* Памятники архитектуры Ленинграда. 4-е испр. и доп. изд. Л. 1976.
- Петр I и Голландия. Русско-голландские художественные и научные связи. К 300-летию Великого посольства. Каталог выставки (ГЭ). СПб., 1996.
- Портретная живопись в России XVIII века из собрания Эрмитажа. Каталог выставки. Л., 1987.
- Примитив в России. XVIII-XIX век. Иконопись. Живопись. Графика. Каталог выставки в ГТГ. М., 1995.
- Русское искусство эпохи барокко. Каталог выставки. Л., 1984.
- Общие труды и учебники
- Аркин Д.Е.* Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990.
- «В окрестностях Москвы». Из истории русской усадебной культуры XVII-XIX веков / Сост. М.А. Аникст, В.С. Турчин. М., 1979.
- XVIII век: Ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. Сб. статей. М., 2000.
- Бунин А.В.* История градостроительного искусства. Т. 1. М., 1953.
- Валицкая А.П.* Русская эстетика XVIII века. М., 1983.
- Вдовин Г.* Персона — Индивидуальность — Личность: Опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII века. М., 2005.
- Век Просвещения. Россия и Франция. Материалы научной конференции «Випперовские чтения». 1987. Вып. XX. М., 1989.

- Верещагина А.Г.* Критики и искусство. Очерки истории русской художественной критики середины XVIII — первой трети XIX века. М., 2004.
- Всеобщая история искусств. В 6 т. Т. 4. Искусство 17-18 веков. М., 1963.
- Грабарь И.Э.* История русского искусства. В 6 т. Т. 35. М., 1909-1916.
- Евангулова О. С.* Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. М., 1987.
- Евангулова О.С.* Художественная «Вселенная» русской усадьбы. М., 2003.
- Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб., 1997.
- Ильин М.А.* Москва. Памятники архитектуры XVIII — первой трети XIX века. Книга-альбом. В 2-х кн. М., 1975.
- Ильин М.А.* Подмосковье. 3-е изд. М., 1974.
- Ильина Т.В.* Русское искусство XVIII века. Учебник для студентов высших учебных заведений. М., 1999.
- История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова / Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М., 1989.
- История русского искусства в 13 т. / Под общ. ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н. Лазарева: Т. 5. Русское искусство первой половины XVIII века. М., 1960; Т. 6. Искусство второй половины XVIII века. Архитектура. Скульптура. М., 1961; Т. 7. Живопись второй половины XVIII века. Рисунок и гравюра второй половины XVIII века. Прикладное и декоративное искусство второй половины XVIII века. М., 1961.
- История русского искусства. В 2-х тт. Учебник для художественных вузов. 3-е изд., испр. и доп.: Т. 1. Искусство первой половины XIX века / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. М., 1991.
- Карев А.А.* Искусство XVIII века в России. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». М., 2004.
- Коваленская Н.Н.* История русского искусства XVIII века. М., 1962.
- Краснобаев Б.И.* Очерки русской культуры XVIII века. 2-е изд. М., 1987.
- Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда / Сост. Е.В. Плюхин, А.Г. Раскин. Л., 1991.
- Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983.
- Русское искусство барокко. Материалы и исследования / Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1977.
- Русское искусство второй половины XVIII — первой половины XIX века. Материалы и исследования / Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1979.
- Тыдман Л.В.* Изба, дом, дворец. Жилой интерьер России с 1700 по 1840-е годы. М., 2000.
- Эфрос А.М.* Два века русского искусства. М., 1969.
- Русское искусство первой половины XVIII в.*
Архитектура
Аркин Д.Е. Растрелли. М., 1954.
- Барокко в России. Труды секции пространственных искусств ГАХН / Под ред. А.И. Некрасова, М., 1926.
- Виппер Б.Р.* Архитектура русского барокко. М., 1978.
- Денисов Ю., Петров А.* Зодчий Растрелли. Материалы к изучению творчества. Л., 1963.
- Евангулова О.С.* Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII века. М., 1969.
- Евсина Н.А.* Архитектурная теория в России XVIII века. М., 1975.
- Кириллов В.В.* Архитектура Москвы на путях европеизации. От обновлений последней четверти XVII века к петровским преобразованиям. М., 2000.
- Лисаевич И.И.* Доменико Трезини. Л., 1986.
- Михайлов А.И.* Архитектор Д.В. Ухтомский и его школа. М., 1954.
- Скульптура

- Андросов С.О.* Итальянская скульптура в собрании Петра Великого. СПб., 1999.
- Архипов Н.И., Раскин А.Т.* Бартоломео Карло Растрелли. 1675-1744. М.-Л., 1964.
- Врангель Н.Н.* Иностранцы скульпторы XVIII века в России // Старые годы. 1907. № 79.
- Мацулевич Ж.А.* Летний сад и его скульптура. Л., 1936.
- Живопись и гравюра
- Алексеева М.А.* Гравюра петровского времени. Л., 1990.
- Борзин Б.Ф.* Росписи петровского времени. Л., 1986.
- Лебедев Г.* Русская живопись первой половины XVIII века. М.-Л., 1938.
- XVIII века. М., 1999.
- Молева Н. и Белютин Э.* Живописных дел мастера. Канцелярия от строений и русская живопись первой половины XVIII в. М., 1965.
- Сахарова И.М.* Алексей Петрович Антропов. 1716-1795. М., 1974.
- Селинова Т.А.* Иван Петрович Аргунов. 1729-1802. М., 1973.
- Русское искусство второй половины XVIII в.*
- Архитектура
- Вдовин Г.В., Лепская Л.А., Червяков А.Ф.* Останкино. Театр-дворец. М., 1994.
- Вергунов А.П., Горохов В.А.* Русские сады и парки. М., 1988.
- Гримм Г.Г.* Графическое наследие Кваренги. Л., 1962.
- Згура В.В.* Проблемы и памятники, связанные с В.И. Баженовым. М., 1929.
- Ильин М.А.* Баженов. М., 1954.
- Ильин М.А.* Казаков. М., 1955.
- Михайлов А.И.* Баженов. М., 1951.
- Пилявский В.И.* Джакомо Кваренги: Архитектор. Художник. Л., 1981.
- Талепоровский В.Н.* Чарльз Камерон. М., 1939.
- Тихомиров Н.Я.* Архитектура подмосковных усадеб. М., 1955.
- Швидковский Д.О.* Чарльз Камерон при дворе Екатерины II. М., 2001.
- Скульптура
- Исаков С.К.* Федот Шубин. М., 1938.
- Каганович А.Л.* «Медный всадник». История создания монумента. Л., 1975.
- Коваленская Н.Н.* Мартос. М.-Л. 1938.
- Мозговая Е.Б.* Скульптурный класс Академии художеств в XVIII веке. СПб., 1999.
- Рязанцев И.В.* Скульптура в России. XVIII — начало XIX века. Очерки. М., 2003.
- Живопись
- Алексеева Т.В.* Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1975.
- Брук Я.В.* У истоков русского жанра. XVIII век. М., 1990.
- Евангулова О.С. Карев А.А.* Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М., 1994.
- Евангулова О.С.* Русский портрет XVIII века и проблема «россики» // Искусство. 1986, № 12.
- Карев А.А.* Классицизм в русской живописи. М., 2003.
- Коваленская Н.Н.* Русский классицизм. Живопись. Скульптура. Графика. М., 1964.
- Кузнецов С.* Неизвестный Левицкий. СПб., 1996.
- Лапина Н.* Федор Степанович Рокотов. М., 1959.
- Марисина И.М.* Россия — Франция. Век восемнадцатый. М., 1995.
- Молева Н.М.* Дмитрий Григорьевич Левицкий. М., 1980.
- Русская академическая художественная школа в XVIII веке. М.-Л., 1934.
- Сыркина Ф.Я.* Пьетро да Готтардо Гонзага. 1751-1831. Жизнь и творчество. Сочинения. М., 1974.
- Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж XVIII — начала XIX вв. М., 1953.
- Художественная культура русской усадьбы. Сб. статей НИИ РАХ. Под ред. И.В. Рязанцева. М., 1995.

Графика

Гаврилова Е.М. Русский рисунок XVIII века. Л., 1983.

Коростин А.Ф. Русский рисунок XVIII века. М., 1952.

Коростин А.Ф., Смирнова Е.И. Русская гравюра XVIII века. М., 1952.

Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII — первой половины XIX века в собрании Государственной Третьяковской галереи. М., 1990. *Сидоров А.А.* Рисунок старых русских мастеров. М., 1956.

Русское искусство XIX в.

Общие труды

Грабарь И.Э. (ред.) История русского искусства, тт. 1,3, 5. М., /1909-1916/.

История русской архитектуры. М., 1956. 1

Сидоров А.А. История оформления русской книги. М., 1964.

Русское декоративное искусство. В 3-х томах. [М], 1962-1965.

Лужецкая Н. Техника масляной живописи русских мастеров. М., 1965.

Ляковская О. Пленер в русской живописи XIX века. М., 1966.

Мастера искусства об искусстве. Т. 6, М., 1969.

Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства. В 2-х томах. М., 1976.

Эфрос А.М. Мастера разных эпох. М., 1979.

Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.

Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII-XX века. Исследования. Очерки. М., 1986.

Болотина И. Проблемы русского и советского натюрморта. Исследования и статьи. М., 1989.

Аленов М., Евангулова О., Лившиц Л. Русское искусство X-XX веков. М., 1989.

Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М., 1995.

Поспелов Г.Г. Русское искусство XIX века. Вопросы понимания времени. М., 1997.

Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.

Русское искусство первой половины XIX в.

Коваленская Н.Н. История русского искусства первой половины XIX века. М., 1951.

Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. М., 3953.

Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Первая половина девятнадцатого века. Под ред. А. Леонова. М., 1954.

Молева Н, Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., 1963.

Коваленская Н.Н. Русский классицизм. М., 1964.

Русские эстетические трактаты первой трети XIX века, тт. 1-2. М., 1974.

Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия. Очерки. М., 1981.

Турчин В. С. Александр I и неоклассицизм в России. М., 2001.

Архитектура

Некрасов А.И. Русский ампиризм. М., 1935.

Федоров-Давыдов А.А. Архитектура Москвы после 1812 года. М., 1954.

Гримм Г.Г. Архитектор Воронихин. М., 1963.

Пилявский В.И. Архитектор В.П. Стасов. М., 1963.

Покровская З.К. Архитектор О.И. Бове. М., 1969.

Лисовский В.Г. Андрей Воронихин. Творческий путь зодчего. Л., 1971.

Николаев Е.Н. Классическая Москва. М., 1975.

Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов. М., 1979.

Белецкая Е., Покровская З. Д. И. Жилярди. М., 1980.

Тарановская М.З. Карл Росси. Архитектор. Градостроитель. Художник. Л., 1980.

Шуйский В. Тома де Томон. Л., 1981.

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XIX века. Л. 1984.

Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986.

- Шуйский В.* Андреев Захаров. Л., 1989.
- Грабарь И.Э.* Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. Санкт-Петербург, 1994.
- Архитектурные ансамбли Москвы XV начала XX веков. Принципы художественного единства. Под ред. Т.Ф. Саваренской. М., 1997.
- Москва и сложившиеся русские города XVIII — первой половины XIX веков. Под ред. Н.Ф. Гуляницкого. М., 1998.
- Скульптура
- Терновец Б.* Русские скульпторы. М., 1924
- Ромм А.* Русские монументальные рельефы. М., 1951.
- Каганович А.* Федор Щедрин. М., 1953.
- Петрова Е.* Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. Л., 1961.
- Кузнецова Э.В.* Ф.П. Толстой. М., 1977.
- Живопись
- Коваленская Н.Н.* Тропинин. М., 1931.
- Савинов А. В.К.* Шебуев. М.-Л., 1949.
- Савинов А.Н.* Андрей Иванович Иванов. М., 1951.
- Алпатов М.В.* А.А. Иванов. Жизнь и творчество. В 2-х томах. М., 1956.
- Ракова М.М.* Брюллов-портретист. М., 1956. М.
- Ацаркина Э.Н.* К.П. Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963.
- Русская жанровая живопись XIX — начала XX века. Очерки. М., 1964.
- Сарабьянов Д.В.* П.А. Федотов. М., 1969.
- Сарабьянов Д.В.* Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века. М., 1973.
- Амишинская А.М.* В.А. Тропинин. М., 1970
- Турчин В.С.* Орест Кипренский. М., 1975.
- Загянская Г.* Пейзажи Александра Иванова. М., 1976.
- Савино в А.Н.* А.Г. Венецианов. М.-Л., 1975.
- Логвинская Э.Я.* Интерьер в русской живописи первой половины XIX века. М., 1978.
- Алексеева Т. В.* Художники школы Венецианова. М., 1983.
- Ракова М.М.* Русская историческая живопись. М., 1979.
- Алексей Гаврилович Венецианов. Выставка произведений к 200-летию со дня рождения. Каталог. Л., 1983.
- Орест Адамович Кипренский. К 200-летию со дня рождения. Каталог. Л., 1988.
- Орест Кипренский. Новые материалы и исследования. Сб. статей. Гос. Русский музей. Спб, 1993.
- Павел Федотов. Каталог. Спб [1993].
- Аленов М.М.* Александр Иванов. М., 1997.
- Графика
- Академические рисунки русских художников. Альбом. М., 1949.
- Лебедев Г.* Русская книжная иллюстрация XIX века. М., 1952.
- Коростин А.* Русская литография XIX века. М., 1953.
- Корнилов П.* Офорт в России XVIII-XIX веков. М., 1953.
- Стернин Г.Ю.* Очерки русской сатирической графики. М. 1964.
- Поспелов Г.Г.* Русский портретный рисунок начала XIX века. М, 1967.
- Русское искусство второй половины XIX в.*
- Общие труды
- Гинзбург И.* Чистяков и его педагогическая система. Л.-М., 1940.
- Дмитриева Н.А.* Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М.-Л., 1951.
- Салтыков-Щедрин М.Е.* Первая передвижная художественная выставка // М.Е. Салтыков-Щедрин. О литературе и искусстве. Избранные статьи, рецензии, письма. М., 1953.
- Бурова Г., Гапонова О., Румянцева В.* Товарищество передвижных художественных выставок. Т. 1-2. М., 1952-1959.

- Стасов В.В.* Избранные статьи о русской живописи. М., 1960.
- Репин И.Е.* Далекое близкое. М., 1961.
- Минченков Я.* Воспоминания о передвижниках. Л., 1964.
- Молева Н, Белютин Э.* Русская художественная школа второй половины XIX века. М., 1967.
- Крамской И.Н.* Статьи. Письма. Т. 1-2. М., 1968.
- Ф.М. Достоевский об искусстве. М., 1974.
- Типология русского искусства второй половины XIX века. Сб. под ред. Г.Ю. Стернина. М., 1979.
- Стернин Г.Ю.* Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX века. М., 1984.
- Сарабьянов Д.В.* История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
- Художественные проблемы русской культуры второй половины XIX века. Сб. статей. Отв.ред. Г. Ю. Стернин. М., 1994.
- Живопись и графика
- Русская живопись XIX века. Сб. статей под ред. В. Фриче. М., 1929.
- Сидоров А.А.* Рисунок русских мастеров. Вторая половина XIX века. М., 1960.
- Федоров-Давыдов А.А. И. Репин.* М., 1961.
- Барсамов Н. И.К. Айвазовский.* М., 1962.
- Кеменов В.С.* Историческая живопись Сурикова. М., 1963.
- Грабарь И.Э. И.Е. Репин.* В 2-х томах. М., 1963-1964.
- Гольдштейн С. И.Н. Крамской.* Жизнь и творчество. М., 1965.
- Манин В.С. А.И. Куинджи.* М., 1976.
- Лясковская О. В.Г. Перов.* Особенности творческого пути художника. М., 1979.
- Шумова М.* Русская живопись середины XIX века. М., 1984.
- Аленов М.М. В.И.Суриков.* М., 1996.
- Ельшевская Г. И.Е. Репин.* М., 1997.
- Нестерова Е.* Леонид Иванович Соломаткин. СПб., 1997.
- Скульптура и архитектура
- Беляев Н., Шмидт И. А.М. Опекушин.* М., 1954.
- Антокольский М.М. Альбом. Вст. статья В. Шалимовой. М., 1960.
- Пунин А.Л.* Архитектурные памятники Петербурга. Вторая половина XIX века. Л., 1981.
- Градостроительство в России середины XIX — начала XX века. М., 2001, т. 1. М., 2003, т. 2.
- Русское искусство конца XIX — начала XX в.*
- в) дополнительная литература:
- Бенуа А.* Возникновение «Мира искусства». Л., 1928.
- Грабарь И.Э.* Моя жизнь. Автобиография. М.-Л., 1937.
- Мамонтов В.* Воспоминания о русских художниках. Абрамцевский художественный кружок. М., 1952.
- Нестеров М.В.* Давние дни. М., 1959.
- Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М., 1970.
- Коган Д.З.* Мамонтовский кружок. М., 1970.
- Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России начала XX века. М., 1976.
- Сергей Дягилев и русское искусство. / Сост., вступ. ст. и комментарии С. Зильберштейна и В. Самкова. В 2-х тт. М., 1982.
- Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М., 1988. *Сарабьянов Д.В.* Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989. *Сарабьянов Д.В.* История русского искусства конца XIX — начала XX века. М., 1993.
- Живопись и графика
- Маковский С.* Силуэты русских художников. Прага, 1922.
- Маковский С.* Последние итоги живописи. Берлин, 1922.

- Суздаев П.К. С.А. Коровин. М., 1952.
Беспалова Л.А. А.М. Васнецов. М., 1956.
Юрова Т. В.Д. Поленов. М., 1961.
Подобедова О. И. Е.Е. Лансере. М., 1961.
Никонова И. М.В. Нестеров. М., 1962.
Князева В. Н. Рерих. М.-Л., 1963.
Коган Д. К. Коровин. М., 1964.
Грабарь И.Э. В.А. Серов. М., 1965.
Эткинд М.Г. А.Н. Бенуа. М.-Л., 1965.
Федоров-Давыдов А.А. И.И. Левитан. М., 1966.
Костин В.И. К.С. Петров-Водкин. М., 1966.
Русакова А. А. В. Борисов-Мусатов. М.-Л., 1966.
Живова О.А. Ф.А. Малявин. М., 1967.
Федоров-Давыдов А.А. Природа и человек в творчестве Врубеля. Ст. в альбоме Михаил Александрович Врубель. М., 1968.
Сарабьянов Д. В. Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов. Очерки. М., 1971.
Пружан И.Н. К. Сомов. М., 1972.
Гольинец Г.В., Гольинец С.В. И.Я. Билибин. М., 1972.
Пружан И.И. Л.С. Бакст. М., 1974.
Коган Д.З. Сергей Судейкин. М., 1974.
Тарабукин Н. М.А. Врубель. М., 1974
Лапшин В.П. «Союз русских художников». Л., 1974.
Петров В. «Мир искусства». М., 1975.
Русаков Ю.А. К. Петров-Водкин. Л. 1975.
Врубель М. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976.
Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. М., 1976.
Лапина Н.П. «Мир искусства». Очерк истории и творческой практики. М., 1977.
Русакова А.А. Павел Кузнецов. Л., 1977.
Сыркина Ф., Костина Е. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
Леняшин В. Портретная живопись В. Серова 1900-х годов. Л., 1980.
Кочик О.Я. Живописная система Борисова-Мусатова. М., 1980.
Эткинд М.Г. Б. Кустодиев. М., 1982.
Чугунов Г.И. М.В. Добужинский. Л., 1984.
Дмитриева Н.А. М. Врубель. Л., 1985.
Пожарская М. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908—1929. М., 1988.
Поспелов Г.Г. «Бубновый валет». Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
Неклюдова М. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX — начала XX века. М., 1991.
Суздаев П.К. Врубель. М., 1991.
Русакова А. А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
Лапшин В.П. Последний год жизни В. Серова. М., 1995.
Аленова Е. В.А. Серов. М., 1996.
Аленов М. М. Врубель. М., 1996.
Мурина Е.Б. А.Т. Матвеев. М., 1964.
Шмидт И. Русская скульптура второй половины XIX — начала XX века. М., 1969.
Каменский А.А. Анна Голубкина. Личность. Эпоха. Скульптура. М., 1990.
Архитектура
Борисова Е., Каждан Т. Русская архитектура конца XIX — начала XX века. М., 1971.
Кириченко Е.И. Ф. Шехтель. М., 1973.

Отечественное искусство XX – начала XXI вв.

Авангард, остановленный на бегу. Под ред. Е. Ковтуна. Л., 1989.

Агитационно-массовое искусство Октября. Оформление праздников. М., 1984.

Агитация за счастье. Советское искусство сталинского времени (1930-1950-е годы). Каталог. Дюссельдорф—Бремен, 1994.

Амазонки авангарда. Коллектив авторов. М., 2001.

Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. СПб., 2007.

Болотина И. И. Машков. Л., 1973.

Анненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий, в 2-х тт. М., 1991.

Арватов Б. Искусство и производство. М., 1926.

Бобринская Е. Концептуализм, М., 1994.

Бобринская Е. Футуризм. М., 2000.

Буш М., Замошкин А. Путь советской живописи. М., 1933.

Валериус С. Советская скульптура. 1917-1967. М., 1967.

Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. Каталог. Берн—Москва, 1993.

Ганн А. Конструктивизм. Тверь, 1922.

Глезер А. Современное русское искусство. Париж—Москва—Нью-Йорк, 1993.

Голомшток Ю.И. Тоталитарное искусство. М., 1994.

Гройс К.Б. Утопия и обман. М., 1993.

Сысоев В.П., Дейнека А. Александр Дейнека. Жизнь, искусство, время. В 2-х тт. М., 1989.

Дехтярь А. Молодые живописцы 70-х годов. М., 1979.

Деготь Е. История русского искусства XX века. М., 2000.

Зингер Л. Советский живописный портрет. 1917-1930. М., 1978.

Зингер Л. Советский живописный портрет. 1930-е годы. М., 1989.

Каменский А.А. Романтический монтаж. М., 1989.

Кауфман Р. Советская тематическая картина. 1917—1941. М., 1951.

Кеменов В.С.. Академия художеств СССР. Л., 1982.

Коваленко Г. Александра Экстер. М., 1993.

Козлова О. Фотореализм. М., 1994.

Колейчук В. Кинетизм. М., 1994.

Костин В.И. ОСТ. Л., 1976.

Костин В.И. Среди художников. М., 1986.

Костина О. Скульптура и время (о «Рабочем и колхознице» В. Мухиной). М., 1987.

Крусанов А. Русский авангард в 3-х томах. М., 2003.

Крученых А., Клюн И., Малевич К. Тайные пороки академиков. 1916.

Лазарев М. Давид Штеренберг. М., 1992.

Лебедева В. Пространство мифа в московской живописи 60-х — 70-х годов. М. (ГИИ), 1999

Левина Т. Р.Р. Фальк. М., 1996.

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Воспоминания. М., 1991.

Лобанов В. Художественные группировки за последние 25 лет. М., 1935.

Лучишкин С. Я очень люблю жизнь. М., 1989.

Малевич К. Сборник текстов. М., издание ПТ, 1990.

Малевич К. Собрание сочинений в пяти томах. М. 1998-2004.

Манин В.С. Искусство в резервации. Художественная жизнь России 1917-1941 гг. М., 1999.

Манин В.С. Русская живопись XX в. в 3-х тт. СПб., 2007.

Маца И. Советское искусство за 15 лет. М.-Л., 1933.

Мислер Н., Боулт Д. Филонов. Аналитическое искусство. М., 1990.

Морозов А.И. Конец утопии. М., 1995.

Морозов А.И. Художник и мир личности. М., 1981.

- Мурина Е., Ракитин А. Василий Николаевич Чекрыгин. М., 2005.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. Автор-составитель А.Д. Сарабьянов. М., 1992.
- Немировская М. Художники группы «13». М., 1987.
- Паперный В. Культура — «Два». Нью-Йорк, 1985.
- Петров-Водкин К. Письма. Статьи. Выступления. Документы. М., 1991.
- Поспелов Г. Илюхина Е. Михаил Ларионов. М., 2005.
- Поспелов Г.Г. Бубновый Валет. М., 1990.
- Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. М., 1976
- Русаков Ю. К.С. Петров-Водкин. Л., 1966, 1975, 1986.
- Рыклин М. Пространства ликования. Тоталитаризм и различие. М., 2001.
- Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. М., 1993.
- Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. М., 1993.
- Сарабьянов Д.В. Любовь Попова. М., 1994.
- Светлов И. Советский скульптурный портрет. М., 1968.
- Сидорова Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М. 1995.
- Сидорова Е. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
- Сидур М. Вадим Сидур. М., 2004.
- Соцреалистический канон. Сборник статей. Х. Гюнтер, Е. Добренко. М., 2000.
- Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М., 1999.
- Тугендхольд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства (раздел «Искусство Октябрьской эпохи» (1930 г.). М., 1987.
- Турчин В.С. Кандинский в России. М., 2005.
- Турчин В.С. Образы двадцатого. М., 2003.
- Турчин В.С. XX век в зеркале коллекции Московского музея современного искусства. М., 2003
- Фаворский В. Воспоминания, письма, стенограммы. М., 1991.
- Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. М., 1975.
- Филонов П. Дневники. М., 2000.
- Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ. М., 1990.
- Холмогорова О. Соц-арт. М., 1994.
- Эфрос А.М. Мастера разных эпох (статья «Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи»). М., 1979.
- Яблонская М.Н. К.Н. Истомина. М., 1972.
- Якимович А. Реализмы XX века. М., 2000.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению конкретных видов учебных занятий, а также используемых в учебном процессе технических средств.

- Репродукции произведений мирового изобразительного искусства, слайды, видеокассеты, CD.
- Аудитория, оборудованная проекционной и видеоаппаратурой для демонстрации слайдов и других видеоматериалов.

8. Примерная тематика курсовых работ:

1. Изображение Евхаристии в мозаиках Софии Киевской.
2. Икона «Богородица Владимирская», развитие иконографии этого образа до XVII г. (ГТГ).
3. Резьба церкви Покрова на Нерли.
4. Резьба Дмитриевского собора во Владимире.

5. Отголоски мотивов изображения грифонов и львов на византийских тканях:
 - а) в миниатюрах,
 - б) в рельефах Древней Руси.
6. Растительный орнамент и его символика.
7. Феофан Грек. Икона «Преображение» из Переславля-Залесского (ГТГ), Икона «Преображение» А. Рублева (Благовещенский собор).
8. Иконография Ветхозаветной Троицы на примере «Троицы» А. Рублева и иконы «Троица» (Псков, XVI в.).
9. Сравнение икон на тему «Церковь воинствующая».
10. Камерный портрет в творчестве Ф. Рокотова и Д. Левицкого на примере произведений из экспозиции ГТГ.
11. Женский портрет в творчестве В. Боровиковского на примере произведений из экспозиции ГТГ.
12. Фальконе. «Медный всадник».
13. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому.
14. Портрет человека искусства в творчестве Брюллова и Кипренского по экспозиции ГТГ.
15. Пейзажи Сельвестра Щедрина (по экспозиции ГТГ).
16. Портрет в творчестве Тропинина.
17. Изображение интерьера в творчестве мастеров школы Венецианова.
18. Жанговые картины Федотова.
19. Пейзаж в творчестве Ф. Васильева (по экспозиции ГТГ).

9. Оценочные средства

Целью балльной оценки учебной деятельности студентов ВШНИ является аттестация студентов через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости студентов в течение семестра.

Задачи балльной оценки учебной деятельности студентов:

- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы студентов;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого студента с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы студентов на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала и оперативное внесение необходимых коррективов в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе студентов элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценке знаний студента преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий студентами.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

Балльная оценка учебной деятельности студентов проводится по каждой дисциплине и учитывается:

- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;

- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;
- за весь период обучения

Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных студентом:

- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.);
- за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);
- за экзамен, зачет.

- итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;

Порядок балльной оценки учебной деятельности студентов

Вариант балльной оценки учебной деятельности студентов:

Итоговая оценка учебной деятельности студента по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале.

Оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре.

Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей. По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. При этом могут учитываться:

- посещаемость занятий;
- работа на занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса, занятий и т.п.;
- сроки выполнения заданий;
- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы студентов и т.д.

Итоговая семестровая оценка (средний балл) складывается из оценок за каждый модуль, задание при условии набора за каждый модуль, задание 41 и более баллов.

Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется

$$B_1 + B_2 + \dots + B_n$$

$$B_c = \frac{\dots}{n}$$

n

где:

B₁ – сумма баллов, набранных студентом за первый модуль, задание;

B₂ – сумма баллов, набранных студентом за второй модуль, задание;

B_n – сумма баллов, набранных студентом за n-ый модуль, задание;

n – количество модулей, заданий в семестре.

Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:

Рубежные, текущие баллы	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейской и российской оценок
0 – 40	2 (не удовлетворительно)	F	2
41 – 50	3	E	3 –
51 – 60			3

61 – 70	(удовлетворительно)	D	3 +
71 – 75	4 (хорошо)	C	4 –
76 – 80			4
81 – 85		B	4 +
86 – 90	5 (отлично)	A	5 –
91 – 95			5
96 – 100			5 +
0 – 40	Не зачет	-	-
41 – 100	Зачет	-	-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;

71 – 85 баллов – «хорошо»;

86 – 100 баллов – «отлично».

Положительной балльной оценкой считается:

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;
- по европейской системе оценки A, B, C, D, E.

Студенты, получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно выполнившими программу и продолжают обучение

В зачетно-экзаменационных ведомостях студенту выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.

Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель две:

- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.

Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.

Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре. Принимаемые решения реализуются по отношению:

- к студентам: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация дополнительных консультаций и т.п.;
- к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-психологического климата на занятиях и т.п.;
- к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и видов контроля и т.п.

Формы контроля. В процессе работы по выполнению программы применяются следующие формы контроля:

1. Текущий контроль.
2. Промежуточный контроль.
3. Итоговый контроль

Академический рисунок (1-4 курсы, 1-7 семестры)

Автор: Дунаева Н.Ю. к.п.н., доцент – зав. кафедрой рисунка МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Предмет «Академический рисунок» - это основа художественного образования во всех видах искусств. Владение рисунком является необходимым условием становления творческой индивидуальности будущего художника декоративно – прикладного искусства, широко использующего выразительные возможности графических средств и материалов рисунка.

Данная программа разработана для высшей ступени образования по направлению подготовки Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы и предназначена для обучения студентов.

Цель обучения предмету «Академический рисунок» - дать студенту профессиональные знания, навыки в области рисунка, подготовить специалиста, способного свободно применять все методы, средства и изобразительные приёмы рисунка в творческой работе.

Задачи курса «Академический рисунок»:

- Постепенно усложняя конкретные задания развить творческую индивидуальность; не только научить рисовать, а приучить самостоятельно мыслить, воспринимая окружающий предметный мир решать объёмно-пространственные задачи, совершенствовать свой творческий потенциал.
- Научить закономерностям передачи объёмных трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа через создание трёхмерного иллюзорного пространства
- Развить пространственное видение (объёмно-пространственное мышление).
- Дать научные представления о рисунке, обучить мыслить формой, понимать конструктивную основу предметов.
- Научить пользоваться методом конструктивно-пространственного анализа предметов (разбора формы), т.е. пониманию сущности формы предметов и их внутренней структуры.
- Научить применять на практике законы линейной и воздушной перспективы.
- Научить применять на практике законы построения светотени.
- Научить применять на практике знания пластической анатомии человека.
- Научить поэтапному ведению рисунка: от общего к частному (деталям), от частного к общему и т.д., завершая общим – целостным восприятием натуры.
- Воспитать творческое мышление.
- Научить умению хорошо компоновать, развить композиционное мышление.
- Развить художественное видение.
- Дать знания технологии различных графических материалов.
- Изучить различные графические приёмы и техники рисунка.
- Научить владению графическими законами, приёмами и техниками в специальном рисовании – чёрно-белой графике.

- Овладеть различными видами рисунка: длительным, кратковременным, зарисовками и набросками.

- Научиться копировать классические образцы.

Основные задачи художественного образования - это развитие пространственного мышления и образного восприятия предметного мира.

Пройдя школу учебного рисунка, будущий художник декоративно-прикладного искусства сможет свободно решать любые изобразительные, композиционные, художественно-образные задачи в создании произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Смежными для дисциплины «Академический рисунок», являются дисциплины общепрофессионального цикла: «Академическая живопись», «Пластическая анатомия», «Проектирование».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства самосовершенствования (ОК-7);

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

б) профессиональными (ПК):

владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;

быть способным к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; систематизированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готовым к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; быть знакомым с основными экономическими расчетами художественного проекта; способным к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способным нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- терминологию предмета «Академический рисунок», основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического изображения любых предметов, природных объектов, животных, пейзажа, человека.

Уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники рисунка;
 - применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
 - свободно решать любые изобразительные, композиционные, художественно-образные задачи в создании произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Владеть:

- навыками работы материалами рисунка (карандаш, уголь, сангина, сепия, соус);
 - различными видами рисунка: длительным, кратковременным, зарисовками и набросками
 - методом конструктивно-пространственного анализа предметов (разбора формы)
 - приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натуральных постановок; - научными представлениями о рисунке (знаниями перспективы и пластической анатомии)
 - пространственным мышлением и образным восприятием предметного мира.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	480	72	64	72	64	72	64	72
В том числе:								
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	480	72	64	72	64	72	64	72
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	24		8		8		8	
В том числе:								
Подготовка к зачету и экзамену	24		8		8		8	
Вид промежуточного контроля	экзамен	эк	эк	эк	эк	эк	эк	эк
Вид итогового контроля	экзамен	эк	эк	эк	эк	эк	эк	эк
Общая трудоемкость: час.	504	72	72	72	72	72	72	72
Зач. Ед.	14	2	2	2	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение в дисциплину «Академический рисунок».	- Цели и задачи учебного рисунка. - Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства. - Графические средства рисунка. - Особенности работы различными графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, соус, др.) - Содержание дисциплины «Академический рисунок». - Оборудование. Мольберты, планшеты, инструменты

		<p>для заточки карандашей. Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовительные упражнения. Способы работы карандашом. Виды штриховки. Упражнения в штриховке.
2.	Рисование геометрических тел.	<ul style="list-style-type: none"> - Первоэлементы изображения – точка, линия, плоскость, штрих, контур, силуэт. - Общие сведения о линейной перспективе, пропорциях, объемной форме и пространстве. - Закономерности изображения в перспективе трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа. - Простые геометрические тела и их виды. - Роль рисования простых геометрических тел. - Рисование геометрических тел, как основа конструктивного рисунка. - Общие понятия о конструкции простых геометрических тел, как составляющих элементов любой сложносоставной формы. - Законы линейной перспективы. Виды перспективы. - Этапы перспективного построения - Линейное и тоновое изображение трехмерных геометрических тел.
3	Рисование предметов сложной формы.	<ul style="list-style-type: none"> - Сложная пластическая форма как сочетание простейших геометрических тел. - Закономерности изображения сложной пластической формы в пространстве. - Законы линейной перспективы. Расположение предметов выше и ниже линии горизонта. - Последовательность выполнения рисунка с натуры. - Понятия пропорций, конструкции, светотени, тона. - Изобразительные средства академического рисунка.
4	Рисование драпировок.	<ul style="list-style-type: none"> - Методические подходы к рисованию драпировки. - Четыре главных типа складок: натяжные, висящие, облегающие и смятые, ломаные складки. - Сложная пластическая форма драпировки как сочетание объёмных форм близких простейшим геометрическим телам: цилиндрические, конусообразные, призматические и другие формы складок. - Зависимость характера форм складок от различного материала ткани. Закономерности распределения света и тени на различных формах складок. - Композиционно-пластический отбор деталей, количества форм, размеров, градаций тона. Цельность формы. Композиционный центр. - Понятие тона. Использование контраста в качестве доминанты. Подчинение деталей целому. Достижение единства изображения.
5	Рисование объектов	<ul style="list-style-type: none"> - Природное разнообразие пластических форм насекомых,

	животного мира.	<p>птиц, животных.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методические подходы к рисованию насекомых, птиц, животных. - Понятия конструкции формы, структуры, фактуры, декоративного природного рисунка. - Симметричность построения форм жуков, бабочек, стрекоз, птиц, животных.
6	Рисование гипсовых рельефов.	<ul style="list-style-type: none"> - Роль рисования гипсовых рельефов в обучении специалистов различных профилей. - Методические подходы рисования гипсовых рельефов как сложной, конструктивной, объемной формы в пространстве. - Роль и место светотени в изображении элементов рельефа. - Единство частей целого.
7	Рисование натюрмортов.	<ul style="list-style-type: none"> - Понятие натюрморта, различная тематика натюрмортов, различные уровни сложности натюрмортов. - Методическая последовательность выполнения рисунка натюрморта. - Общие понятия о единой составной форме натюрморта. - Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. - Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. - Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. - Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. - Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. - Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. - Светотеневое решение. Организация светотеневой среды натюрморта в целом и каждого предмета, как составляющего элемента композиции. - Детальная моделировка форм. Обобщение, завершение работы.
8	Рисование растений и цветов.	<ul style="list-style-type: none"> - Методические подходы к изображению растений и цветов с натуры. - Природное разнообразие пластических форм растений и цветов. - Понятия конструкции формы, строения растения (цветка), пластической взаимосвязи форм. - Последовательность выполнения рисунка с натуры.

		<ul style="list-style-type: none"> - Изобразительные средства академического рисунка. - Геометрическая основа форм листьев. Конструктивные особенности листьев, виды листьев: простые, сложные, с расчленённой пластинкой. Различия в фактуре листьев разных пород. Понятие тональных отношений. - Строение цветка: цветоложе, чашелистики, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Виды соцветий: простые и сложные. Разнообразие форм цветов. Линейно-конструктивное аналитическое рисование цветов. - Тональное рисование цветов.
9	Рисование овощей и фруктов.	<ul style="list-style-type: none"> - Сходство форм овощей и фруктов с формой простых геометрических тел: шара, приплюснутого шара, цилиндра с закруглёнными основаниями, конуса пирамиды. Сходство построения формы овощей и фруктов с построением геометрических тел. - Разнообразие фактур поверхности: глянцевая, матовая, шершавая, с бороздками.
10.	Рисование головы человека.	<ul style="list-style-type: none"> - Конструкция головы человека, её пластическая анатомия. - Соотношение частей головы. Античные греческие каноны построения головы. - Строгая методическая последовательность рисования головы. - Понятия композиции, характера формы, конструкции, светотени, тона. - Изобразительные средства академического рисунка.
11.	Рисование фигуры человека.	<ul style="list-style-type: none"> - Общие принципы и задачи пространственно-перспективного построения фигуры: <ul style="list-style-type: none"> ● грамотно закомпоновать фигуру на листе бумаги; ● определить положение торса к опорной ноге и плечевого пояса к тазовому (контрапост); ● верно передать взаимное расположение (наклоны осей форм) плечевого пояса, таза, грудной клетки и оси поведённой по верхним краям коленных чашечек; ● наметить основные пропорции и среднюю линию торса; ● прорисовать основные объёмы, стараясь: ● проработать важные узлы и детали фигуры; ● подчинить детали целому.
12.	Рисование интерьеров.	<ul style="list-style-type: none"> - Разнообразие стилей, архитектурных композиций объёмов, многоплановость интерьеров. - Конструктивные особенности изображения пространственной среды. - Пространство интерьера. Пропорции главных архитектурных объёмов, плоскостей и деталей интерьера. Основные закономерности перспективного построения глубины пространства. - Перспектива, как основа организации пространственной среды интерьера. Принципы светотеневой организации

	<p>пространства интерьеров.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие воздушной перспективы. - Предметы в пространстве интерьера. Передача цвета, фактуры поверхности. Подчинение частного целому. Обобщение и завершение работы.
--	--

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Декоративный рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Академическая скульптура и пластическое моделирование	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Академическая живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	Основы композиции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Проектирование	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Технический рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ.	Лаб орат	СРС	Всего часов
1.	Введение в дисциплину «Академический рисунок».		2		2	4
2.	Рисование геометрических тел.		38		2	40
3.	Рисование предметов сложной формы.		16		2	18
4.	Рисование драпировок.		24		2	26
5.	Рисование объектов животного мира.		12		2	14
6.	Рисование гипсовых рельефов.		16		2	18
7.	Рисование натюрмортов.		24		2	26
8.	Рисование растений и цветов.		32		2	34

9.	Рисование овощей и фруктов.		8		2	10
10.	Рисование головы человека.		124		2	126
11.	Рисование фигуры человека.		168		2	170
12.	Рисование интерьеров.		16		2	18
	Итого:		480		24	504

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1.	Введение в дисциплину «Академический рисунок».	Рисунок как вид искусства и как учебный предмет. Графические средства рисунка. Материалы, техники и инструменты для рисования	2
2.	Рисование геометрических тел.	Простые многогранные геометрические тела. Простые геометрические тела вращения. Натюрморт из простых геометрических тел.	38
3.	Рисование предметов сложной формы.	Гипсовая греческая ваза. Предметы быта.	16
4.	Рисование драпировок.	Драпировка. Драпировка из ткани с орнаментом.	24
5.	Рисование объектов животного мира.	Насекомые. Птицы. Животные.	12
6.	Рисование гипсовых рельефов.	Гипсовый рельеф с симметричным орнаментом. Гипсовый рельеф с ассиметричным орнаментом.	16
7.	Рисование натюрмортов.	Натюрморт из предметов быта. Натюрморт из предметов украшенных орнаментом. Сложный тематический натюрморт.	24
8.	Рисование растений и цветов.	Листья и ветки растений. Цветы простых форм. Цветы сложных форм. Букет.	32
9.	Рисование овощей и фруктов.	Овощи. Фрукты.	8

10.	Рисование головы человека.	Череп человека. Гипсовая голова обобщенных плоскостей. Гипсовая голова экорше. Гипсовые части лица Давида. Гипсовая античная голова. Рисунок голвы натурщика.	124
11.	Рисование фигуры человека.	Торс экорше. Кисть руки. Стопа. Гипсовая анатомическая фигура человека. Гипсовая античная фигура. Наброски и зарисовки фигуры человека. Натурщик в народном костюме.	168
12.	Рисование интерьеров.	Интерьер.	16
	Итого:		480

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину

Тема 1.1. Рисунок как вид искусства и как учебный предмет.

Отличие целей и задач рисования творческого от целей и задач рисования как учебного предмета. Процесс рисования с натуры как средство познания и изучения художником реальной действительности. Значение учебного рисования для развития пластического чувства и образного восприятия окружающего мира. Рисунок как основа изобразительной грамоты, основа изображения в изобразительном искусстве. Учебно-аналитические задачи учебного рисунка: изучение строения формы, пластики, движения, применение в рисунке знания пластической анатомии, законов перспективного построения изображения на плоскости, закономерностей распределения света на предметах и целого ряда других важнейших положений.

Тема 1.2. Графические средства рисунка.

Точка, линия, штрих, тональное пятно.

Тема 1.3. Материалы, техники и инструменты для рисования.

Бумага – основной материал учебного рисунка. Графитный карандаш, сухие и жидкие техники рисунка. Сухие техники рисунка — уголь, белый мел, сангина, пастель, соус, сепия, цветные и черные карандаши, графит. Жидкие техники рисунка — тушь, чернила, различные черные краски: акварель, гуашь, темпера, акрил, черные фломастеры, черные гелиевые ручки и др. Инструменты для рисования — перья, кисти (беличьи, колонковые, щетинные, синтетические; круглые и плоские, разных размеров).

Тема 1.4. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства.

Задачи, стоящие перед художником традиционного прикладного искусства. Чувство формы. Место и роль курса дисциплины «Академический рисунок» в системе подготовки академических бакалавров традиционного прикладного искусства. Связь с дисциплинами «Декоративный рисунок», «Основы композиции», «Проектирование».

Тема 1.5. Содержание дисциплины «Академический рисунок».

Задания по академическому рисунку на семестр и на весь период обучения. Принцип рисования от простого к сложному.

Тема 1.6. Оборудование.

Мольберты, планшеты, инструменты для заточки карандашей. Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.

Тема 1.7. Подготовительные упражнения.

Способы работы карандашом. Упражнения в штриховке.

РАЗДЕЛ 2. Рисование геометрических тел.

Первоэлементы изображения – точка, линия, плоскость, штрих, контур, силуэт. Общие сведения о линейной перспективе, пропорциях, объемной форме и пространстве. Закономерности изображения в перспективе трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа. Композиционная организация плоскости. Простые геометрические тела и их виды. Рисование геометрических тел, как основа конструктивного рисунка. Построение геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра, конуса, шара, призмы и др. в перспективе. Роль рисования простых геометрических тел. Общие понятия о конструкции простых геометрических тел, как составляющих элементов любой сложносоставной формы.

Ключевые слова: геометрические тела, композиция, пропорции, конструкция, перспектива, форма, объем, предметная плоскость, пространство.

Тема 2.1. Простые многогранные геометрические тела.

Роль рисования простых геометрических тел, поверхность которых ограничена плоскостями (куба, пирамиды, призмы). Общие понятия о конструкции простых геометрических тел, как составляющих элементов любой сложносоставной формы. Законы линейной перспективы, линия горизонта, точки схода, положение предметов в пространстве относительно линии горизонта. Линейное рисование простейшей плоскости – квадрата в перспективе. Понятие предметной плоскости. Постановка изображаемых предметов на предметную плоскость. Анализ предметов постановки с различных сторон и выбор точки зрения. Композиционное решение, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и внутренним пропорций. Линейно-конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы куба, пирамиды, призмы. Светотеневое решение простых геометрических предметов куба, пирамиды, призмы. Понятие границы света и тени. Тональное решение. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: геометрические тела, куб, пирамида, призма, композиция, пропорции, конструкция, линейная перспектива, линия горизонта, точки схода, предметная плоскость, светотень.

Цель выполняемых заданий: изучение закономерностей изображения в перспективе трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа. Изучение конструкции простых геометрических тел, поверхность которых ограничена плоскостями (куба, пирамиды, призмы). Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и

толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях в тональном рисунке.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок куба, пирамиды, призмы линейно-конструктивный со сквозной прорисовкой, на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок куба, пирамиды, призмы тональный на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;

- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 2.2. Простые геометрические тела вращения.

Роль рисования геометрических тел вращения (конуса, цилиндра, шара). Общие понятия о конструкции простых геометрических тел, как составляющих элементов любой сложносоставной формы. Законы линейной перспективы, линия горизонта, точки схода, положение предметов в пространстве относительно линии горизонта. Линейное рисование окружности в перспективе (овала). Понятие предметной плоскости. Постановка изображаемых предметов на предметную плоскость. Основание геометрической фигуры. Анализ предметов постановки с различных сторон и выбор точки зрения. Композиционное решение, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и внутренних пропорций. Линейно-конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы куба, пирамиды, призмы. Светотеневое решение простых геометрических тел вращения (конуса, цилиндра, шара). Понятие границы света и тени. Способы передачи светотеневых отношений на изогнутых плоскостях. Тональное решение. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: тело вращения, конус, цилиндр, шар, окружность, овал, основание геометрической фигуры, плоскость, изогнутая поверхность, пропорции, конструкция, линейная перспектива, линия горизонта, точки схода, предметная плоскость, светотень.

Цель выполняемых заданий: изучение закономерностей изображения в перспективе трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа. Изучение конструкции простых геометрических тел вращения (конуса, цилиндра, шара). Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях в тональном рисунке.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок конуса, цилиндра, шара *линейно-конструктивный* со сквозной прорисовкой, на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;

- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок конуса, цилиндра, шара *тональный* на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 2.3. Натюрморт из простых геометрических тел.

Особенности рисования натюрморта из простых геометрических тел, его отличия от рисования отдельных предметов. Общие понятия о единой составной форме натюрморта. Анализ постановки с различных сторон и выбор наилучшей точки зрения. Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. Светотеневое решение. Организация светотеневой среды натюрморта в целом и каждого предмета, как составляющего элемента композиции. Граница света и тени на цельной составной форме и на отдельных предметах. Принцип

большого света и большой тени. Определение собственной и падающей тени. Способы передачи светотеневых отношений на многогранных геометрических телах и телах вращения. Отличия передачи светотеневых отношений на плоскости от передачи светотеневых отношений на изогнутых поверхностях. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: натюрморт, пропорции, конструкция, перспектива, форма, объем, пространство, композиционное единство, сложносоставная форма, предметная плоскость, светотень.

Цель выполняемых заданий: изучение закономерностей изображения в перспективе трёхмерных форм на двухмерной плоскости листа. Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его геометрических тел, как элементов целого. Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках.

Задание № 1. формат А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Натюрморт из геометрических тел (цилиндра, куба, конуса, пирамиды, шара и др.) на предметной плоскости. Выполняется *линейно-конструктивный, аналитический* рисунок группы из трёх-четырёх простых геометрических тел со сквозной прорисовкой каждого предмета.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Натюрморт из геометрических тел (цилиндра, куба, конуса, пирамиды, шара и др.) на предметной плоскости. Выполняется *тональный* рисунок группы из трёх-четырёх простых геометрических тел с предварительным построением каждого предмета.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка

РАЗДЕЛ 3. Рисование предметов сложной формы.

Методические подходы к рисованию предметов сложной формы. Сложная пластическая форма как сочетание простейших геометрических тел. Закономерности изображения сложной пластической формы в пространстве. Законы линейной перспективы. Расположение предметов выше и ниже линии горизонта. Последовательность выполнения рисунка с натуры. Понятия пропорций, конструкции, светотени, тона. Изобразительные средства академического рисунка.

Ключевые слова: предмет, сложная пластическая форма, простейшие геометрические тела, композиция, конструкция, пространство, светотень, тон, изобразительные средства рисунка.

Тема 3.1. Гипсовая греческая ваза.

Сложносоставная геометрическая форма гипсовой греческой вазы. Изучение способов построения крупной формы в пространстве. Античная ваза как ценный материал для изучения пропорций. Взаимосвязь деталей и основной формы вазы. Законы линейной перспективы, линия горизонта. Принципы изображения гипсовой вазы, как цельной, составной геометрической формы в пространстве. Композиционное расположение основной массы вазы, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Симметрия вазы. Средняя линия. Овалы оснований. Определение общих пропорций вазы по ширине и высоте и пропорций ее частей по отношению друг к другу и к целому. Конструктивное построение, в соответствии с законами линейной перспективы и построения тел вращения. Светотеневая проработка формы, состоящей как из плоскостей, так и из изогнутых поверхностей. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: ваза, единая крупная сложносоставная форма, пространство, конструктивное построение, плоскости, изогнутые поверхности, светотеневое единство.

Цель выполняемых заданий: изучение конструкции сложной формы, состоящей из простых геометрических форм, проработка тоном крупной формы.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок гипсовой греческой вазы *тональный*.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка вазы в заданном формате листа бумаги на основе утвержденного преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций вазы, взаимного расположения деталей вазы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение форм вазы на плоскости листа бумаги с учетом их перспективных сокращений;
- выявление объема вазы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы вазы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 3.2. Предметы быта.

Методические подходы к рисованию предметов быта. Изучение конструкции различных предметов быта. Пластические формы предметов быта как сочетание простейших геометрических тел: цилиндра, конуса, шара, призмы и др. Композиционное решение рисунка двух отдельных предметов быта, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Нахождение пропорций предметов. Конструктивное построение предметов быта и их составных частей: крышек, ручек, носиков и др. Светотеневое решение предметов быта. Граница света и тени на цельной составной форме. Принцип большого света и большой тени. Способы передачи светотеневых отношений на сложносоставных формах. Изображение различных по цвету предметов. Понятие тона в рисунке. Различные по фактуре поверхности: матовая, глянцевая. Обобщение. Подчинение деталей целому.

Ключевые слова: предмет быта, сложносоставная форма, пропорции, конструкция, простейшие геометрические тела, светотень, тон.

Цель выполняемых заданий: изучение конструкций предметов быта, как сочетания форм близких простейшим геометрическим телам.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок отдельных предметов быта, образованных геометрическими формами (крынка, горшок, кувшин, ковш, чашки, ложки, коробка) *линейно-конструктивный* одного предмета и *тональный* другого предмета (всего 2 предмета на одном листе по выбору преподавателя).

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утвержденного преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учетом их перспективных сокращений;
- выявление объема предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 4. Рисование драпировок.

Понятие драпировки. Материал ткани. Типы складок. Пластическая форма драпировки как сочетание объемных форм близких простейшим геометрическим телам.

Ключевые слова: драпировка, сложная пластическая форма, типы складок, материал ткани, простейшие геометрические тела, пространство.

Тема 4.1. Драпировка

Методические подходы к рисованию драпировки. Четыре главных типа складок: натяжные, висящие, облегающие и смятые, ломаные складки. Сложная пластическая форма драпировки как сочетание объемных форм близких простейшим геометрическим телам. Цилиндрические, конусообразные, призматические и другие формы складок. Зависимость характера форм складок от различного материала ткани. Закономерности распределения света и тени на различных формах складок. Поиск единого решения изображения драпировки со складками. Композиционно-пластический отбор деталей, количества форм, размеров, градаций тона. Цельность формы. Композиционный центр.

Понятие тона. Использование контраста в качестве доминанты. Подчинение деталей целому. Достижение единства изображения.

Ключевые слова: драпировка, сложная пластическая форма, формы складок, материал ткани, простейшие геометрические тела, композиция, пропорции, конструкция, перспектива, пространство, светотень, тон, цельная форма, композиционный центр, тон.

Цель выполняемых заданий: изучение сложной пластической формы драпировки как сочетания объёмных форм близких простейшим геометрическим телам. Освоение приёмов выявления формы складок средствами светотени. Изучение закономерностей передачи в конструктивном и тональном рисунках взаимосвязи предмета сложной формы и пространства.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное или горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Драпировка из однотонной плотной ткани. Выполняется *тональный* рисунок драпировки из однотонной плотной ткани, прикреплённой в двух точках к вертикальной плоскости.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка драпировки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций драпировки, взаимного расположения деталей драпировки в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы драпировки на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма драпировки средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы драпировки;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное или горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Драпировка из ткани с орнаментом. Выполняется *тональный* рисунок драпировки из ткани с орнаментом, прикреплённой в двух точках к вертикальной плоскости.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка драпировки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций драпировки, взаимного расположения деталей драпировки в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы драпировки на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- передача связи орнамента с формой складок;
- выявление формы складок драпировки средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы драпировки и орнамента, передача фактуры ткани;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 5. Рисование объектов животного мира.

Природное разнообразие пластических форм насекомых, птиц, животных. Методические подходы к рисованию насекомых, птиц, животных. Понятия конструкции формы, структуры, фактуры, декоративного природного рисунка. Симметричность построения форм жуков, бабочек, стрекоз, птиц, животных.

Ключевые слова: насекомые, птицы, животные, анатомическое строение, конструкция формы, структура, симметричность построения форм, фактура, декоративный природный рисунок.

Тема 5.1. Насекомые.

Методические подходы к изображению насекомых с натуры. Классификация насекомых. Особенности конструкции, пропорций бабочек, жуков, стрекоз. Различные формы (плоские и объёмные) у бабочек, жуков, стрекоз. Геометрическая основа, симметричность строения насекомых. Природное разнообразие геометрических форм и декоративного рисунка на крыльях бабочек и стрекоз. Различный характер объёмных форм жуков. Приёмы, облегчающие построение форм бабочек, жуков, стрекоз в рисунке. Понятие тональных отношений. Приёмы тонального изображения насекомых. Композиционные закономерности размещения на листе бумаги изображений бабочек, жуков, стрекоз. Различия в фактуре насекомых разных видов.

Ключевые слова: насекомые, конструкция, пропорции, природное разнообразие, декоративный рисунок, геометрические формы, объёмные формы, тон.

Цель заданий данной темы: изучение различных по своим характеристикам насекомых.

Задание №1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры насекомых. Для работы выбираются насекомые различных видов: бабочки, жуки, стрекозы. *Тональный* рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций насекомых;
- линейно-конструктивное построение форм насекомых на плоскости листа бумаги;
- выявление объёма жуков средствами светотени, проработка собственных теней;
- более точная детальная проработка формы каждого жука с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 5.2. Птицы.

Методические подходы к изображению птиц с натуры. Изображение птиц с натуры на основе знаний структуры птицы, то есть анатомии. Основное понятие о скелете птицы и расположении главных мышечных массивов. Симметричность построения тела птицы. Принципы рисования сложносоставной формы птицы в пространстве. Расположение оперения на крыльях птицы. Различные виды пера птицы: жёсткие маховые, рулевое хвостовое оперение, маленькие кроющие и пуховые перья. Приёмы рисования деталей частей тела птиц разных видов: формы черепа, клюва, лапок и др. Приёмы изображения различных по фактуре оперений птиц в тональном рисунке.

Ключевые слова: птица, анатомия, структура, скелет, мышцы, единая сложносоставная форма, виды перьев, линейно-конструктивный рисунок, тональный рисунок.

Цель заданий данной темы: познакомиться с принципами натурального и изображения единой сложносоставной формы птицы, проанализировать пластическую взаимосвязь форм, изучить приёмы изображения различных по фактуре оперений птиц в тональном рисунке.

Задание № 1. Формат А3-А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры отдельных птиц. *Линейно-конструктивный* рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка птицы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций, взаимного расположения форм в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы птицы на плоскости листа бумаги;
- передача взаимосвязи формы птицы и пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3-А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры отдельных птиц. *Тональный* рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка птицы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций, взаимного расположения форм в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы птицы на плоскости листа бумаги;
- передача взаимосвязи формы птицы и пространства средствами линейного рисунка.
- выявление объёма птицы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы птицы, передача фактуры оперения;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 5.3. Животные.

Методические подходы к изображению животных с натуры. Изображение животных с натуры на основе знаний структуры животных, то есть анатомии. Основное понятие о скелете животных и расположении главных мышечных массивов. Симметричность построения тела животного, взаимосвязь тела, головы и конечностей. Пропорции, характер формы, пластика животного. Принципы рисования сложносоставной формы животных в пространстве. Линейно-конструктивный, детальный разбор формы частей тела животных: формы черепа, носа, лап и др. Передача фактуры, шерсти животного.

Ключевые слова: животное, анатомия, структура, скелет, мышцы, единая сложносоставная форма, линейно-конструктивный рисунок, тональный рисунок.

Цель заданий данной темы: познакомиться с принципами натурального и изображения единой сложносоставной формы животного, проанализировать пластическую взаимосвязь форм, изучить приёмы изображения фактуры шерсти животного в тональном рисунке.

Задание № 1. Формат А3-А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры отдельного животного. *Линейно-конструктивный* рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка животного в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций, взаимного расположения форм в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы животного на плоскости листа бумаги;
- передача взаимосвязи формы животного и пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3-А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры отдельного животного. *Тональный* рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка животного в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций, взаимного расположения форм в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы животного на плоскости листа бумаги;
- передача взаимосвязи формы животного и пространства средствами линейного рисунка.
- выявление объёма птицы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы животного, передача фактуры оперения;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 6. Рисование гипсовых рельефов.

Роль рисования гипсовых рельефов в обучении специалистов различных профилей. Методические подходы рисования гипсовых рельефов как сложной, конструктивной, объемной формы в пространстве. Архитектоника рельефа. Принципы цельного смотрения. Роль и место светотени в изображении элементов рельефа. Единство частей целого.

Ключевые понятия: гипсовый рельеф, растительный орнамент, конструкция, форма.

Тема 6.1. Рисование простого симметричного гипсового рельефного растительного орнамента.

Понимание конструктивных особенностей построения симметричных форм. Симметрия и асимметрия. Композиционное решение изображения. Конструктивное построение симметричной формы. Перспективное построение общей формы плиты. Средняя линия плиты. Точное нахождение оси симметрии рельефа и построение относительно неё по узловым точкам всего орнамента. Способы использования контраста в качестве доминанты. Мера интенсивности и количества использования тона в изображении однотонных объектов. Проверка пропорций, точности конструктивного построения. Достижение общего единства изображения.

Ключевые понятия: простой гипсовый рельеф, растительный орнамент, симметрия, конструкция, форма, контраст, доминанта.

Цель заданий данной темы: изучение закономерностей построения простого симметричного гипсового орнамента, верная передача тональных отношений в гипсовом орнаменте.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок простого симметричного гипсового рельефного растительного орнамента. Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка гипсового рельефного растительного орнамента в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций гипсового рельефного растительного орнамента, взаимного расположения деталей гипсового орнамента в пространстве;
- линейно-конструктивное построение форм гипсового рельефного растительного орнамента на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма гипсового рельефного растительного орнамента средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы гипсового рельефного растительного орнамента;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 6.2. Рисование простого асимметричного гипсового рельефного растительного орнамента.

Пластическая и конструктивная форма асимметричного растительного орнамента. Перспективное построение общей формы плиты. Средняя линия плиты. Характерные особенности элементов формы орнамента в ракурсе. Композиционное решение рисунка гипсового орнамента, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Нахождение внешних и внутренних границ целого и его элементов. Конструктивное построение растительных элементов орнамента, нахождение геометрических закономерностей их строения. Светотеневое решение, определение светотеневой границы, проработка формы в свету, работа силуэтом в тени, степень интенсивности рефлексов. Тональное решение, количество темного и светлого в изображении. Обобщение.

Ключевые понятия: простой гипсовый рельеф, растительный орнамент, орнаментальный мотив, конструкция, форма, асимметрия, контраст, доминанта.

Цель заданий данной темы: изучение закономерностей построения простого асимметричного гипсового орнамента, верная передача тональных отношений в гипсовом орнаменте.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок простого асимметричного гипсового рельефного растительного орнамента. Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
 - предварительный набросок, компоновка гипсового рельефного растительного орнамента в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций гипсового рельефного растительного орнамента, взаимного расположения деталей гипсового орнамента в пространстве;
- линейно-конструктивное построение форм гипсового рельефного растительного орнамента на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма гипсового рельефного растительного орнамента средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы гипсового рельефного растительного орнамента;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 6.3. Рисование сложного гипсового рельефа с изображением животного.

Методические подходы к рисованию сложных рельефов с изображением животных. Перспективное построение общей формы плиты. Средняя линия плиты. Точное нахождение оси симметрии рельефа и построение относительно неё по узловым точкам изображения головы животного. Изучение сложносоставной цельной формы состоящей из более сложных соподчиненных элементов различных конструктивных особенностей. Композиционное решение. Определение общих и внутренних пропорций. Положение гипсового рельефа относительно линии горизонта. Конструктивное построение. Пластика, характер форм, подчинение более мелких форм целому. Понятие акцента и доминанты. Детализация. Обобщение и завершение.

Ключевые понятия: сложный гипсовый рельеф, изображение животного, контраст, доминанта.

Цель заданий данной темы: понимание закономерностей расположения элементов сложного гипсового орнамента с изображением животного, композиционной и тональной организации сложной формы изображаемого объекта.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Рисунок сложного гипсового рельефа «Маска льва». Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
 - предварительный набросок, компоновка гипсового рельефа с изображением животного в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций гипсового рельефа с изображением животного, взаимного расположения деталей гипсового орнамента в пространстве;
- линейно-конструктивное построение форм гипсового рельефа с изображением животного на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма гипсового рельефа с изображением животного средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы гипсового рельефа с изображением животного;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 7. Рисование натюрмортов.

Понятие натюрморта, виды натюрмортов. Различная тематика натюрмортов. Различные уровни сложности натюрмортов. Методическая последовательность выполнения рисунка натюрморта.

Тема 7.1. Натюрморт из предметов быта, драпировок, овощей и фруктов.

Методическая последовательность выполнения рисунка натюрморта. Общие понятия о единой составной форме натюрморта. Анализ постановки с различных сторон и выбор наилучшей точки зрения. Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. Светотеневое решение. Организация светотеневой среды натюрморта в целом и каждого предмета, как составляющего элемента композиции. Детальная моделировка форм. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: натюрморт, пропорции, конструкция, перспектива, форма, объем, пространство, предметная плоскость, построение предметов, светотень, законы композиции: единство, соподчинение, равновесие.

Цель выполняемых заданий: Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его предметов, как элементов целого. Освоение законов композиции.

Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Натюрморт из предметов быта, драпировок, овощей и фруктов.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Натюрморт из предметов быта, драпировок, овощей и фруктов.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;

- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Натюрморт из предметов быта, драпировок и гипсового орнамента.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 4. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Натюрморт из предметов быта, драпировок и гипсового орнамента.

Тональный рисунок.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;

- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 7.2. Натюрморт из предметов и драпировок, украшенных орнаментом.

Методические подходы к рисованию тематического орнаментального натюрморта из предметов и драпировок, украшенных орнаментом: различных по форме и фактуре изделий народных художественных промыслов (вышивка, роспись по тканям, дереву, металлу, папье-маше и др.). В натюрморте решаются следующие задачи: грамотное композиционное размещение натюрморта в заданном формате, сопоставление предметов между собой и в отношении к целому; линейно-конструктивное построение всего натюрморта и каждого отдельного предмета с учетом перспективных сокращений; точная прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках; верная передача тональных отношений; проработка деталей; передача материальности и фактуры предметов; выделение главного и в заключение — подчинение деталей целому.

Ключевые слова: натюрморт, орнамент, поверхность предметов и складок, материальность, фактура, пропорции, конструкция, форма, объем, пространство, предметная плоскость, построение предметов, светотень, законы композиции: единство, соподчинение, равновесие.

Цель выполняемых заданий: Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его предметов, как элементов целого. Освоение законов композиции. Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках. Изучение приёмов прорисовки орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Натюрморт из предметов и драпировок, украшенных орнаментом.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа.
Материалы: карандаш, бумага.

Натюрморт из предметов и драпировок, украшенных орнаментом.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 7.3. Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства».

Понятия: учебный натюрморт, тематический натюрморт. Выбор предметов и их связь, учебная цель и учебно-творческие задачи. Возможный набор предметов для сложного тематического натюрморта «Атрибуты изобразительного искусства»: карандаши, кисти, рамы, палитра, коробки с мелками, тюбики с красками, мастихины, баночки с тушью, драпировки и др. Последовательность выполнения рисунка сложного натюрморта. Основные задачи натюрморта. Общие понятия о единой составной форме натюрморта. Анализ постановки с различных сторон и выбор наилучшей точки зрения. Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. Светотеневое решение. Организация светотеневой среды натюрморта в целом и каждого предмета, как составляющего элемента композиции. Обобщение.

Ключевые слова: тематический натюрморт, предметная плоскость, перспектива, предмет и пространство.

Цели задания данной темы: Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его предметов, как элементов целого. Освоение законов композиции. Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой вазы.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;

- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой вазы.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсового рельефа «Маска льва».

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 4. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсового рельефа «Маска льва».

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;

- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 5. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой античной головы.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 6. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой античной головы.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;

- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 7. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой фигуры.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 8. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой фигуры.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 8. Рисование растений и цветов.

Методические подходы к изображению растений и цветов с натуры. Природное разнообразие пластических форм растений и цветов. Понятия конструкции формы, строения растения (цветка), пластической взаимосвязи форм. Последовательность выполнения рисунка с натуры. Изобразительные средства академического рисунка.

Ключевые слова: растения, цветы, конструкция, строение растения и цветка, пластическая взаимосвязь форм.

Тема 8.1. Рисование листьев и веток растений.

Методические подходы к изображению листьев и веток растений с натуры.

Многообразие форм листьев и веток растений. Геометрическая основа форм листьев. Конструктивные особенности листьев, виды листьев: простые, сложные, с расчленённой пластинкой. Композиционное решение рисунка отдельных листьев и веток растений. Светотеневое решение изображения листьев, понятие пластической формы в пространстве. Различия в фактуре листьев разных пород. Понятие тональных отношений.

Ключевые слова: листья; ветки растений; пропорции; строение листьев, веток, плодов.

Цель заданий данной темы: изучение и передача в рисунке характерного, свойственного каждому виду кустарника или дерева расположения листьев, строения веток, а также плодов.

Задание №1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш. Для работы выбираются листья и ветки деревьев различных пород: дуб, клен, рябина, береза, боярышник.

Рисунок с натуры листьев и веток деревьев.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 8.2. Рисование отдельных цветов простых форм.

Методические подходы к изображению цветов с натуры. Природное многообразие цветов, их строения, окраски, размеров. Строение цветка: цветоложе, чашелистики, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Виды соцветий: простые и сложные. Разнообразие форм простых цветов: плоская круглая с выпуклой или вогнутой серединкой, трубчатая, колокольчатая и др. симметрия и асимметрия в расположении лепестков. Взаимосвязь форм растения (цветка, стебля, листьев). Композиционное решение рисунка отдельных цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Линейно-конструктивное аналитическое рисование цветов. Геометрический характер формы цветов, силуэтное решение листьев. Тональное рисование цветов. Проработка деталей. Обобщение, достижение цельности изображения.

Ключевые слова: цветок, строение, конструкция, объёмная форма, геометрический характер формы, силуэт.

Цель заданий данной темы: изучение строения растения (цветка), разбор его отдельных составляющих, нахождение пластической взаимосвязи форм растения.

Задание № 1. Формат А3, вертикальное или горизонтальное расположение листа.
Материалы: бумага, карандаш

Рисунок отдельных цветов простых форм.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3, вертикальное или горизонтальное расположение листа.
Материалы: бумага, карандаш

Рисунок отдельных цветов простых форм.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;

- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 8.3. Рисование отдельных цветов сложных форм.

Методические подходы к изображению цветов с натуры. Природное многообразие цветов, их строения, окраски, размеров. Строение цветка: цветоложе, чашелистики, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Виды соцветий: простые и сложные. Разнообразие форм сложных цветов: шаровидная, полушария, усечённого конуса и др. Взаимосвязь форм растения (цветка, стебля, листьев). Композиционное решение рисунка отдельных цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Линейно-конструктивное аналитическое рисование цветов. Геометрический характер формы цветов, силуэтное решение листьев. Тональное рисование цветов. Проработка деталей. Обобщение, достижение цельности изображения.

Ключевые слова: цветок, строение, конструкция, объёмная форма, геометрический характер формы, силуэт.

Цель заданий данной темы: изучение строения растения (цветка), разбор его отдельных составляющих, нахождение пластической взаимосвязи форм растения.

Задание № 1. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш

Рисунок отдельных цветов сложных форм.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;

- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш

Рисунок отдельных цветов сложных форм.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 8.4. Букет из цветов.

Методические подходы к рисованию букета с натуры. Букет как единая сложносоставная форма, имеющая геометрическую основу. Связь сложной пластической формы букета и пространства. Грамотное расположение букета на листе бумаги. Поиск выразительного силуэта букета. Конструктивное построение букета. Конструктивное построение каждого цветка. Пластическая взаимосвязь цветов, стеблей, листьев. Первый план, дальний план. Композиционный центр. Передача пространства в линейно-конструктивном и тональном рисунке букета. Проработка деталей. Обобщение.

Ключевые слова: принцип шара, от общего к частному, единое стилистическое решение.

Цель заданий данной темы: изучение строения букета как единой формы и отдельных цветов, стеблей, листьев, нахождение пластической взаимосвязи форм растения.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры букета цветов простых форм.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 9. Рисование овощей и фруктов.

Сходство форм овощей и фруктов с формой простых геометрических тел: шара (яблоки, апельсины, арбуз, тыква, вишни, виноград), приплюснутого шара (репа, помидоры), цилиндра с закруглёнными основаниями (огурец, кабачок), конуса (морковь), пирамиды (перец), шара и конуса (груша). Сходство построения формы овощей и фруктов с построением геометрических тел. Определение наклона предмета с помощью наклона оси, построение оснований, пропорции ширины и длины. Отклонения от строгой геометрической основы в природных формах овощей и фруктов: искривления, выпуклости, углубления. Разнообразие фактур поверхности: глянцевая (яблоко, арбуз, лук), матовая, шершавая (лимон, огурец), с бороздками (морковь).

Ключевые слова: овощи, фрукты, строение, конструкция, объёмная форма, геометрический характер формы.

Цель заданий данной темы: изучение многообразия форм овощей и фруктов, нахождение в их строении геометрической основы.

Задание № 1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш

Овощи.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.

Задание № 2. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш

Овощи.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;

- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка

Задание № 3. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш

Фрукты.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 4. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш

Фрукты.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;

- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 10. Рисование головы человека.

Пластическая анатомия головы человека. Конструкция головы человека, её пластическая анатомия. Соотношение частей головы. Античные греческие каноны построения головы. Строгая методическая последовательность рисования головы. Понятия композиции, характера, формы, светотени, тона. Изобразительные средства академического рисунка.

Ключевые слова: голова человека, пластическая анатомия, античные каноны, портрет, конструкция, характер формы, изобразительные средства.

Тема 10.1. Гипсовый череп человека.

Методическая последовательность рисования черепа человека с натуры. Анатомическое строение черепа. Пропорции черепа. Лицевой и мозговой отделы черепа, соотношение их размеров. Конструкция черепа, вспомогательные линии, опорные точки. Срединная линия, «крестовина», парные симметричные детали головы. Композиция – размер и место изображаемого объекта в заданном формате листа. Понятие ракурса. Строение частей головы – конструкция лобной кости, глазниц, скуловых костей и др. Светотеневое решение рисунка черепа человека. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: человек, пластическая анатомия, голова, конструкция, срединная линия, ракурс, пластика формы, граница света и тени.

Цель заданий данной темы: изучение формы основных костей черепа, освоение строгой последовательности рисования головы.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсового черепа человека.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка черепа в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций черепа, взаимного расположения деталей черепа в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы черепа на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма черепа средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы черепа;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 10.2. Гипсовая голова обобщённых плоскостей - «Обрубковка».

Методическая последовательность рисования головы обобщённых плоскостей - «Обрубковки» человека с натуры. Анатомическое строение головы. Форма головы, пропорции всего объёма головы и её составных частей в отношении к целому и друг к другу. Конструкция, вспомогательные линии, опорные точки. Срединная линия, «крестовина», парные симметричные детали головы. Композиция – размер и место изображаемого объекта в заданном формате листа. Положение головы в пространстве, понятие ракурса. Строение частей головы – конструкция лобной кости, глазниц, скуловых костей и др. «Ребро» формы. Светотеневое решение рисунка головы обобщённых плоскостей. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: человек, пластическая анатомия, голова, конструкция, срединная линия, ракурс, пластика формы, граница света и тени.

Цель заданий данной темы: изучение формы основных костей черепа, освоение строгой последовательности рисования головы.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсовой головы обобщённых плоскостей- «Обрубковки».
Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;

- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма головы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 10.3. Гипсовая голова экорше Гудона.

Методическая последовательность рисования головы экорше. Анатомическое строение головы (мышц и костей). Форма головы, пропорции всего объёма головы и её составных частей в отношении к целому и друг к другу. Конструкция, вспомогательные линии, опорные точки. Срединная линия, «крестовина», парные симметричные детали головы. Композиция – размер и место изображаемого объекта в заданном формате листа. Положение головы в пространстве, понятие ракурса. Строение частей головы – конструкция лобной кости, глазниц, скуловых костей, подбородка и др. «Ребро» формы. Светотеневое решение рисунка головы экорше. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: человек, пластическая анатомия, голова, конструкция, срединная линия, ракурс, пластика формы, граница света и тени.

Цель заданий данной темы: изучение формы основных мышц, освоение строгой последовательности рисования головы.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсовой головы экорше Гудона.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;

- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма головы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 10.4. Гипсовые части лица головы Давида: глаз, губы, нос, ухо

Методическая последовательность рисования гипсовых частей лица человека. Композиция – размер и место изображаемых объектов в заданном формате листа. Пропорции гипсовых частей лица. Анатомическое строение частей лица, соотношение их размеров. Опорные точки построения гипсовых частей лица, срединная линия, вспомогательные линии, парные симметричные детали. Понятие ракурса. Строение гипсовых частей лица – конструкция глазниц, надбровных дуг, скуловых костей, носа, рта, подбородка. Светотеневое решение рисунка гипсовых частей лица человека. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: человек, части лица человека, пластическая анатомия, голова, конструкция, срединная линия, вспомогательные линии, ракурс, пластика формы, граница света и тени, тон.

Цель заданий данной темы: изучение общей конструкции (строения форм) глаза, носа, губ, уха.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсовых частей лица человека. Тональный рисунок.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка гипсовых частей лица в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций гипсовых частей лица, взаимного расположения деталей гипсовых частей лица в пространстве;

- линейно-конструктивное построение формы гипсовых частей лица на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма гипсовых частей лица средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы гипсовых частей лица;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 10.5. Гипсовая античная голова.

Методическая последовательность рисования античной головы. Античные греческие каноны. Форма головы, пропорции всего объёма головы и её составных частей в отношении к целому и друг к другу. Конструкция, вспомогательные линии, опорные точки. Срединная линия, «крестовина», парные симметричные детали головы. Композиция – размер и место изображаемого объекта в заданном формате листа. Положение головы в пространстве, понятие ракурса. Строчение частей головы – конструкция лобной кости, глазниц, скуловых костей, подбородка и др. «Ребро» формы. Светотеневое решение рисунка античной головы. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Ключевые слова: гипсовая голова, античные каноны, пластическая анатомия, конструкция, срединная линия, ракурс, пластика формы, граница света и тени.

Цель заданий данной темы: изучение античных греческих канонов построения формы головы, освоение строгой последовательности рисования головы.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсовой античной головы.

Линейно-конструктивный рисунок головы в двух ракурсах.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсовой мужской античной головы.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма головы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 10.6. Голова (живая модель).

Методическая последовательность натурального изображения живой головы человека. Форма головы, пропорции всего объёма головы и её составных частей в отношении к целому и друг к другу. Конструкция, вспомогательные линии, опорные точки. Срединная линия, «крестовина», парные симметричные детали головы. Композиция – размер и место изображаемого объекта в заданном формате листа. Положение головы в пространстве, понятие ракурса. Строение частей головы – конструкция лобной кости, глазниц, скуловых костей, подбородка и др. «Ребро» формы. Светотеневое решение рисунка античной головы. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, голова, портретное сходство, конструкция, срединная линия, модель, тональный рисунок,

Цель заданий данной темы: научиться верно передавать пластические свойства, характер формы головы портретируемого.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры живой мужской головы натурщика.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма головы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 11. Рисование фигуры человека.

Общие принципы пространственно-перспективного построения фигуры:

- грамотно компоновать фигуру на листе бумаги;
- определить положение торса к опорной ноге и плечевого пояса к тазовому (контрапост);
- верно передать взаимное расположение (наклоны осей форм) плечевого пояса, таза, грудной клетки и оси поведённой по верхним краям коленных чашечек;
- наметить основные пропорции и среднюю линию торса;
- прорисовать основные объёмы, стараясь:
- проработать важные узлы и детали фигуры;
- подчинить детали целому.

Ключевые понятия: фигура человека, пропорции, конструкция, характер формы, композиция, пластическая анатомия, светотень, тон.

Цель заданий данной темы: научиться верно передавать пластические свойства, характер формы фигуры натурщика.

Тема 11.1. Торс экорше.

Методические подходы к рисованию анатомического торса. Строение торса с главными мышцами, образующими его рельеф. Положение фигуры человека в контрапосте. Принципы конструктивного, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения анатомического торса. Определение

пропорциональных отношений в фигуре человека. Конструктивное построение стоящей фигуры. Тональное решение изображения анатомического торса. Проверка пропорций и конструкции. Обобщение, завершение работы.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, голова, торс, конструкция, срединная линия туловища, мышцы торса.

Цель заданий данной темы: изучение строения торса с главными мышцами, образующими его рельеф.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Гипсовый торс экорше.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка торса в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы торса на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление формы торса средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы торса;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 11.2. Кисть руки.

Методические подходы к рисованию кисти руки. Пластическая анатомия кисти руки. Выявление в рисунке отделов, составляющих кисть руки: запястье, пясть и пальцы. Конструктивно-пластические связи и пропорции отделов, составляющих кисти руки.

Ключевые понятия: кисти руки, пластическая анатомия, конструкция, кости и мышцы руки.

Цель заданий данной темы: изучение конструктивных и анатомических особенностей верхних конечностей: лучезапястного сустава и кисти. Изучение и усвоение их конструктивно-пластических связей и пропорции.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Кисти руки: скелет кисти, гипсовая кисть руки.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка кистей рук в заданном формате листа бумаги на основе утвержденного преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций кистей рук, взаимного расположения деталей кистей рук в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы кистей рук на плоскости листа бумаги с учетом перспективных сокращений;
- выявление формы кистей рук средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы кистей рук головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка

Тема 11.3. Стопа.

Методические подходы к рисованию стопы. Пластическая анатомия стопы. Голеностопный сустав и стопа. Конструктивно-пластические связи и пропорции отделов, составляющих стопу.

Ключевые понятия: стопа, пластическая анатомия, конструкция, кости и мышцы стопы.

Цель заданий данной темы: изучение конструктивных особенностей нижних конечностей человека: голеностопного сустава и стопы; изучение внешней пластики стопы. Изучение и усвоение их конструктивно-пластических связей и пропорц

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Гипсовая стопа.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка стопы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций стопы, взаимного расположения деталей стопы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы стопы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма стопы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы стопы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 11.4. Рисование гипсовой анатомической фигуры человека.

Общие принципы пространственно-перспективного построения фигуры:

- грамотно компоновать фигуру на листе бумаги;
- определить положение торса к опорной ноге и плечевого пояса к тазовому (контрапост);
- верно передать взаимное расположение (наклоны осей форм) плечевого пояса, таза, грудной клетки и оси поведённой по верхним краям коленных чашечек;
- наметить основные пропорции и среднюю линию торса;
- прорисовать основные объёмы, стараясь:
- проработать важные узлы и детали фигуры;
- подчинить детали целому.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, анатомическая фигура, конструкция, срединная линия туловища.

Цель заданий данной темы: изучение строения анатомической фигуры с главными мышцами, образующими её рельеф.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры гипсовой анатомической фигуры человека.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;

- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка фигуры в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций фигуры, взаимного расположения деталей фигуры в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы фигуры на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма фигуры средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы фигуры;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 11.5. Рисование гипсовой фигуры человека.

Общие принципы пространственно-перспективного построения фигуры:

- грамотно закомпоновать фигуру на листе бумаги;
- определить положение торса к опорной ноге и плечевого пояса к тазовому (контрапост);
- верно передать взаимное расположение (наклоны осей форм) плечевого пояса, таза, грудной клетки и оси поведённой по верхним краям коленных чашечек;
- наметить основные пропорции и среднюю линию торса;
- прорисовать основные объёмы, стараясь:
- проработать важные узлы и детали фигуры;
- подчинить детали целому.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, фигура человека, конструкция, контрапост, срединная линия туловища.

Цель заданий данной темы: изучение строения гипсовой фигуры с главными мышцами, образующими её рельеф.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры мужской гипсовой фигуры.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;

- предварительный набросок, компоновка фигуры в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций фигуры, взаимного расположения деталей фигуры в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы фигуры на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма фигуры средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы фигуры;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры женской гипсовой фигуры.

Тональный рисунок.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка фигуры в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций фигуры, взаимного расположения деталей фигуры в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы фигуры на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма фигуры средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы фигуры;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема. 11.6. наброски одетой фигуры человека.

Методические требования к наброскам фигуры человека. Значение рисования фигуры человека в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Определение пропорциональных отношений в фигуре человека. Движение, характер

модели. Пластика форм. Конструктивное построение стоящей фигуры. Светотеневое решение изображения фигуры. Проверка пропорций и конструкции.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, короткий рисунок, обобщение восприятия, пластика форм.

Цель заданий данной темы: приобрести навыки быстрого анализа, обобщения восприятия, видения самого существенного; точно уловить пропорции, движение, характер модели; найти наиболее лаконичные средства выражения в коротком рисунке.

Задание № 1. Формат А4, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, фломастер, мягкий материал (уголь, соус), бумага.

Наброски одетой фигуры человека. Линейно-конструктивные и тональные рисунки в разных рисовальных техниках.

Тема. 11.7. Кратковременные рисунки одетой фигуры человека.

Методические требования к кратковременным рисункам фигуры человека. Значение рисования фигуры человека в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Определение пропорциональных отношений в фигуре человека. Движение, характер модели. Пластика форм. Конструктивное построение стоящей и сидящей фигуры. Светотеневое решение изображения фигуры. Проверка пропорций и конструкции.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, короткий рисунок, пластика форм.

Цель заданий данной темы: точно уловить пропорции, движение, характер модели; найти наиболее лаконичные средства выражения в коротком рисунке.

Задание № 1. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, мягкий материал (уголь, соус), бумага.

Кратковременные рисунки одетой фигуры человека.

Линейно-конструктивные и тональные рисунки в разных рисовальных техниках.

1 стадия – компоновка в определенном формате.

2 стадия – конструктивное построение изображаемого объекта, анализ формы и пропорций.

3 стадия – легкая светотеневая проработка. Объем изображаемого объекта в рисунке передавать при помощи света и тени.

Тема. 11.8. Натурщица в народном костюме.

Значение рисования фигуры человека в народном костюме в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства по видам. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения сидящей фигуры человека. Связь фигуры и пространства. Пропорции фигуры по отношению к окружающим предметам. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Определение пропорциональных отношений в фигуре человека. Конструктивное построение сидящей фигуры. Связь орнамента на одежде с формами складок. Светотеневое решение

изображения фигуры. Верные тональные отношения. Разница локальной окраски частей тела, лица и одежды модели (кожа, волосы, одежда и др.). Проверка пропорций и конструкции. Обобщение, завершение работы.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, конструкция, срединная линия, одежда, народный костюм, орнамент.

Цель заданий данной темы: передать связь фигуры и пространства, прорисовать орнамент на одежде, передать верные тональные отношения.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры фигуры натурщицы в народном костюме. Тональный рисунок.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка фигуры в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций фигуры, взаимного расположения деталей фигуры в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы фигуры на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на одежде;
- выявление объёма фигуры средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная проработка формы фигуры, деталей одежды;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 12. Рисование интерьеров.

Конструктивные особенности изображения пространственной среды. Понятие пространства. Организация пространства. Пространство интерьера. Перспектива. Тональная организация пространственной среды.

Ключевые понятия: среда, пространство, интерьер, пространственная среда.

Тема 12.1. Интерьер.

Методические подходы к изображению интерьеров. Рисование интерьеров в залах музеев, вестибюлях исторических зданий, в зданиях современной архитектуры. Разнообразие стилей, архитектурных композиций объёмов, многоплановость интерьеров. Пространство интерьера. Пропорции главных архитектурных объёмов, плоскостей и деталей интерьера. Основные закономерности перспективного построения глубины пространства. Перспектива, как основа организации пространственной среды интерьера. Принципы светотеневой и тональной организации пространства интерьеров. Понятие воздушной перспективы. Предметы в пространстве интерьера. Передача цвета, фактуры поверхности. Подчинение частного целому. Обобщение и завершение работы.

Ключевые понятия: интерьер, пропорции, пространственная среда.

Цель заданий данной темы: понять основные закономерности перспективного построения глубины пространства; выработать целостное видение этого пространства; верно передать размеры главных архитектурных объёмов; найти соотношения основных и подчинённых элементов интерьера, в частности предметов обстановки.

Задание № 1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Интерьер.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка интерьера в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций интерьера, взаимного расположения деталей интерьера в пространстве;
- линейно-конструктивное построение пространства интерьера на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление пространства интерьера средствами светотени;
- проработка деталей в интерьере;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендуемой литературы.

а) базовый учебник:

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2004.

б) основная литература:

1.Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. – М.: Академический проект, 2014.

2. Авсиян С.А. Натура, и рисование по представлению.- М.: Искусство, 1985.
4. Аксенов Ю., Левидова М. Ц живописи. - М.: Советский вет и линия, практическое руководство по рисунку и художник, 1986.
5. Баммес Готтфрид Изображение человека, - Санкт-Петербург.: Дитон. 2012.
6. Баммес Готтфрид Образ человека, - Санкт-Петербург.: Дитон. 2011.
7. Барчаи И. Анатомия для художника. - Будапешт, 1958.
8. Барчаи И. Человек и драпировка. - Будапешт, 1958.
9. Барщ А. наброски и зарисовки. - М.: 1970.
10. Барышников А. Перспектива. - М.: 1956.

в) дополнительная литература:

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос 2004.
2. Дейнека А. Учитесь рисовать, - М.: 1961.
3. Кардовский Д. "Об искусстве". - М.: 1960.
4. Мастера искусств об искусстве. - М.: Искусство, 1965-69.
5. Материалы и техники рисунка. Под. ред. В.А.Королева. -- М.: 1984.
6. Могилевцев В.А. наброски и учебный рисунок, Учебное пособие, - Санкт-Петербург.: 2011.
7. Могилевцев В.А. Основы рисунка, Учебное пособие, - Санкт-Петербург.: 2007
8. Рабинович М. Изображение человека на основе пластической анатомии. М.: 1965.
9. Радлов Н.Э. "Рисование с натуры", Художник РСФСР, Л., 1978.
10. Рисунок в Академии художеств. Альбом. - - М.: 1990.
11. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - - М.: 1973.
12. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица, - Санкт-Петербург.: проект 2003 «Лики России». 2007.
13. Учебный рисунок. Учеб. пособие Санкт-Петербургский гос. акад. институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Российской Академии художеств. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
14. Хитров А. "Рисунок", - М.: 1964. .
15. Чистяков П.П. "Письма, записные книжки, воспоминания".- М.: Искусство. 1953.
16. Школа изобразительного искусства /в 10-и томах/, т. 1 -5. - М.: Искусство, 1986.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Оборудование и материалы:

1. Оборудование:

- 1). Для занятий академическим рисунком аудитории кафедры должны быть оборудованы:
 - 1) профессиональными мольбертами
 - 2) планшетами
 - 3) переносными софитами
 - 4) подиумами для постановки натюрмортов
 - 5) стульями и табуретками

На специальных подиумах размещаются слепки гипсовых фигур. На стенах аудиторий кафедры развешиваются в качестве примеров программных заданий курса академического рисунка лучшие студенческие работы из методического фонда.

2). В натюрмортном фонде кафедры необходимо иметь:

1) большую коллекцию гипсовых слепков (простые гипсовые фигуры, орнаменты, розетки, головы, бюсты, части лица, кисти рук, стопы, торсы, женские и мужские гипсовые фигуры).

2) различные по сложности, фактуре и материалу предметы быта

3) изделия народных промыслов

4) драпировки (от гладких до драпировок со сложным орнаментом)

5) цветы и растения

6) коллекции бабочек и жуков

7) чучела животных и птиц

3). На кафедре должна храниться подборка фотографий с рисунков старых мастеров (портреты, фигуры) для предоставления студентам для копирования.

2. Материалы

Для выполнения заданий по академическому рисунку требуются следующие материалы:

- бумага гладкая: белая (ватман, полуватман), цветная, тонированная

- бумага шероховатая: пастельная, крафт, обёрточная и др.

- графитные карандаши различной мягкости от HB до 8B

- мягкие материалы: уголь, пастель, сангина, сепия, соус

- ластик

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

1. К традиционным методам преподавания рисунка относятся:

- натуральный метод (работа с натуры лежит в основе профессиональной подготовки художника в любой области искусства)

- освоение рисунка на идеальных скульптурных образцах

- изучение на античных образцах пропорций и канонов

- изучение законов линейной перспективы

- изучение пластической анатомии

- метод копирования совершенных образцов (рисунков великих художников), позволяющий изучить различные технические приёмы и возможности используемых материалов

- пленэрный метод обучения

2. В результате многолетнего педагогического опыта преподавания рисунка выработались традиционные методические принципы ведения длительного тонального рисунка. В основе этих принципов – целесообразность и последовательность работы.

1) После того как постановка (например, натюрморт) поставлена, педагог разъясняет основные задачи, которые студенты должны решить в процессе работы.

2) Вначале выполняются небольшие по размеру наброски (лучше с разных точек зрения), в которых ищется наилучшее композиционное решение.

3) После выбора наиболее выразительной точки рисования студент переходит к работе в заданном формате листа. На листе бумаги выполняется предварительный набросок всего натюрморта.

4) Уточняется композиция, пропорции предметов, положение предметов в пространстве.

- 5) Выполняется конструктивный рисунок (построение) предметов с учётом их перспективных сокращений.
- 6) Прокладываются собственные и падающие тени. Студенты переходят к более точной детальной проработке формы предметов. Идёт непрерывное сравнение каждой тени, полутона, света друг с другом.
- 7) Когда форма предметов детально «пролеплена» светом и тенью, переходят к заключительной стадии рисования, к обобщению рисунка.

Таким образом, работа над длительным рисунком строится с учётом закономерности: от общего к частному и от частного снова к общему.

3. Учебный процесс по рисунку строится на основании тематического плана и решается в форме длительных заданий, кратковременных рисунков, набросков с натуры, специальных заданий по декоративной графике, а также обязательного копирования классических образцов.

Длительный рисунок с натуры является основой обучения рисованию.

Длительное штудирование натуры даёт возможность глубоко усвоить как закономерности построения изображения на плоскости листа бумаги, так и закономерности строения натуры.

Длительный рисунок позволяет студентам изучать каждый этап построения изображения, применяя научные знания из области перспективы, анатомии, теории теней, конструктивного строения формы.

В результате длительного рисования, соблюдения методической последовательности построения изображения, усваиваются навыки планомерного поэтапного ведения работы над заданиями.

Значительная часть времени отводится **кратковременному конструктивно-аналитическому рисунку**.

В нём особое внимание обращается на конструктивные объёмно-пространственные качества. Форма анализируется с точки зрения её геометрической структуры, внешнего пластического строения, движения, положения в пространстве.

Набросок учит быстро мыслить, отбирать самое существенное, видеть пропорции, движение, характер натуры, искать наиболее лаконичные средства выражения.

Набросок развивает остроту и точность глазомера, способствует развитию художественного видения, повышает мастерство в рисунке.

11. Оценочные средства

В течение каждого учебного семестра проводятся промежуточные и экзаменационные просмотры работ студентов, на которых выставляются оценки (баллы).

Критерии оценки уровня знаний по предмету «Академический рисунок». Балльная оценка.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путём оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определённая сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую балльную оценку. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100 балльной оценке.

1. Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий.

2. Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при неточном выполнении учебных задач по темам.

3. Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественном качестве учебных работ.

4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебных работ по темам.

Критерии оценки работ по рисунку на промежуточных аттестациях:

1. Соответствие требованиям, предъявляемым к определённому заданию (0-6 баллов).
2. Компоновка в листе (0-6 баллов).
3. Правильность передачи пропорций и построения формы предметов на плоскости с учётом законов перспективы (0-6 баллов).
4. Правильность выявления объёма изображаемых предметов средствами светотени и завершенность тонального решения работы в целом (0-6 баллов).
5. Уровень технического исполнения работы. Уровень графического исполнения работы (0-6 баллов).

Пропуски занятий студентов и их отработки фиксируются в часах. Пропуски занятий также оцениваются в баллах от 0 до 5.

Качество работ студентов оценивается от 0 до 30 баллов. Баллы распределяются следующим образом:

Баллы	Оценка
0-6	1
7-12	2
13-18	3
19-24	4
25-30	5

К полученным баллам прибавляются баллы за активность работы на занятиях (от 0 до 5 баллов) и за посещение занятий (от 0 до 5 баллов).

В итоге баллы распределяются следующим образом:

Баллы	оценка
0-10	1
11-20	2
21-28	3
29-34	4
35-40	5

40 баллов соответствует максимальному количеству баллов, которые может набрать студент за промежуточную аттестацию.

Критерии оценки работ по рисунку на экзаменационных просмотрах:

1. Соответствие требованиям, предъявляемым к определённому заданию (0-4 баллов).
2. Компоновка в листе (0-3 баллов).
3. Правильность передачи пропорций и построения формы предметов на плоскости с учётом законов перспективы (0-4 баллов).
4. Правильность выявления объёма изображаемых предметов средствами светотени и завершённость тонального решения работы в целом (0-3 баллов).
5. Уровень технического исполнения работы. (0-4 баллов).
6. Оформление работ к просмотру (0-2 баллов).

баллы	оценка
0-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5

20 баллов соответствует максимальному количеству баллов, которые может набрать студент за итоговую аттестацию.

Академическая живопись
(1-4 курсы, 1-7 семестры)

Автор: Ванеев А.В. доцент – зав. кафедрой живописи МФ ВШНИ.

1.Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Дисциплина «Академическая живопись» - одна из основополагающих в системе дисциплин общепрофессионального цикла учебного плана. Владение живописью является необходимым условием становления творческой индивидуальности будущего художника декоративно – прикладного искусства.

Данная программа курса «Академическая живопись» разработана по направлению подготовки «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы».

Целью изучения учебной дисциплины «Академическая живопись» является развитие творческой личности художника, способного создавать высокохудожественные произведения декоративно – прикладного искусства.

Задачами курса учебной дисциплины «Академическая живопись» являются:
- овладение студентами техникой и приёмами живописи, на основе знаний законов живописной изобразительной грамоты и цветовой гармонии;

- развитие у студентов культуры зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности;
- изображения предметов и объектов во взаимосвязи с пространством и окружающей средой;
- развитие художественного вкуса и творческого воображения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Смежными для дисциплины «Академическая живопись» являются дисциплины общепрофессионального цикла: «Академический рисунок», «Цветоведение и колористика», «Декоративная живопись».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины «Академическая живопись» направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) профессиональными (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке

профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписке; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- терминологию предмета «Академическая живопись», основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.

Уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники;
 - применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
 - осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, её художественной интерпретации средствами живописи.

Владеть:

- осмысление поставленных учебных и творческих задач при выполнении натуральных постановок;
 - навыками работы живописными материалами (акварель, масло);
 - приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натуральных постановок.

4. Объём дисциплин и виды учебной работы

Трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	480	72	64	72	64	72	64	72
В том числе:								
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	480	72	64	72	64	72	64	72
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	24	-	8	-	8	-	8	-
В том числе:								
Подготовка к занятиям	16		8		4		4	
Подготовка к зачету и экзамену	8		-		4		4	
Вид промежуточного контроля	экзамен							
Вид итогового контроля	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость: час	504	72	72	72	72	72	72	72
Зач. Ед.	14	2	2	2	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в дисциплину. Техника и технология живописных материалов.	-Изучение свойств живописных материалов (краски, кисти, разбавители, основа под живопись). -Технология использования живописных материалов в акварельной, темперной, масляной живописи. -Техника ведения живописной работы (алла-прима, лессировка, корпусное письмо)
2	Живописное изображение плодов, цветов и веток растений.	-Изучение отдельных элементов флоры путем исполнения живописного этюда с натуры. -Передача в живописи характерных особенностей формы цветов, плодов, веток растений.
3	Живописное изображение предметов быта.	-Изучение отдельных предметов быта, передача объема, пропорций, цвето-тональных отношений в живописи. -Живописное изображение простого натюрморта. - Композиционное решение натюрморта. -Изображение натюрморта в технике гризайль. -Передача цвето-тональных отношений в натюрморте.
4	Живописное изображение драпировок.	- Особенности живописного изображения драпировки. Создание цветовых отношений с помощью различных живописных средств, цвета, колорита.
5.	Живописное изображение птиц и животных.	-Изучение отдельных элементов фауны путем исполнения живописного этюда с натуры. -Передача в живописи характерных особенностей формы представителей фауны (птиц, животных). -Живописные изображения натюрмортов с включением представителей фауны.
6.	Живописное изображение натюрморта.	-Изучение натюрмортов с включением сложных по форме и фактуре: предметов быта, гипсовых слепков, предметов интерьера. -Вариативность композиционного решения натюрморта. -Создание художественного образа в длительном этюде. -Передача сложных цветовых отношений.
7.	Живописное изображение головы	-Изучение головы человека, путем использования

	человека.	живописных этюдов с натуры. -Передача в живописи формы головы моделировкой цветом. -Определение композиции постановки. Передача цвето-тональных отношений в постановке.
8.	Живописное изображение интерьера.	-Передача пространства интерьера в этюде путем использования цвето-тональных, световых отношений в живописи.
9.	Живописное изображение фигуры человека.	-Изучение пластики, пропорций фигуры человека путем исполнения живописных постановок с натуры. -Определение композиции постановки. Передача цвето-тональных отношений в постановке.

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование дисциплин	Номера разделов данной дисциплины								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Академический рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Декоративный рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Декоративная живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	Цветоведение и колористика	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Основы композиции	+								
6.	Проектирование	+		+	+	+		+		+

5.3.Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. Зан.	Лабор торны.	СРС	Всего часов
1.	Введение в дисциплину. Техника и технология живописных материалов.	-	12	-	-	12
2.	Живописное изображение плодов, цветов и веток растений.	-	50	-	2	52
3.	Живописное изображение предметов быта.	-	14	-	2	16
4.	Живописное изображение драпировок.	-	36	-	2	38

5.	Живописное изображение птиц и животных.	-	20	-	4	24
6.	Живописное изображение натюрморта.	-	164	-	4	168
7.	Живописное изображение головы человека.	-	72	-	4	76
8.	Живописное изображение интерьера.	-	24	-	2	26
9.	Живописное изображение фигуры человека.	-	88	-	4	92
	Итого:		480		24	504

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость в часах
1.	1. Введение в дисциплину. Техника и технология живописных материалов.	Оборудование, приспособления, инструменты. Художественные материалы. Подготовительные упражнения.	12
2.	2. Живописное изображение плодов, цветов и веток растений.	Живописное изображение овощей и фруктов. Живописное изображение цветов. Живописное изображение букета цветов. Живописное изображение веток растений.	50
3.	3. Живописное изображение предметов быта.	Живописное изображение отдельных предметов быта.	14
4.	4. Живописное изображение драпировок.	Живописное изображение драпировки однотонно окрашенной на цветном фоне. Изображение драпировки декорированной орнаментом.	36
5.	5. Живописное изображение птиц и животных.	Живописное изображение чучел птиц. Живописное изображение чучел животных.	20
6.	6. Живописное изображение натюрморта.	Живописное изображение натюрморта в технике гризайли. Живописный натюрморт из предметов быта. Живописный натюрморт с гипсовой античной головой (маской).	164
7.	7. Живописное изображение головы человека.	Мужская голова на нейтральном фоне. Женская голова на цветном фоне. Голова натурщика в головном уборе.	72
8.	8. Живописное изображение интерьера.	Живописное изображение натюрморта в интерьере. Живописное изображение интерьера.	24

9.	9. Живописное изображение фигуры человека.	Живописное изображение этюда рук человека. Живописное изображение полуфигуры. Живописное изображение фигуры человека в интерьере.	88
		Итого:	480

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.

Тема 1.1. Цели и задачи живописи в профессиональном образовании художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Место и роль курса дисциплины «Академической живописи» в системе подготовки академических бакалавров. Связь с курсом дисциплины «Декоративная живопись». Развитие общей профессиональной культуры обучающихся, как основа развития профессиональных навыков в будущей творческой и преподавательской работе. «Академическая живопись» как общепрофессиональная база для дисциплин профессионального цикла.

Тема 1.2. Ознакомление с содержанием дисциплины.

Функция предмета «Академическая живопись» в системе подготовки художника-бакалавра. Использование знаний и навыков натурального изображения при выполнении заданий дисциплин профессионального цикла.

Общие принципы работы с объемной пластической формой. Принципы натурального изображения – пропорции, конструкция, объем, светотень, тон, цвет, колорит. Выполнение упражнений в студенческих работах живописными материалами – моделировка формы цветом. Состав заданий на семестры, их последовательность от простого к сложному.

Тема 1.3. Оборудование, приспособления, инструменты.

Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.

Тема 1.4. Художественные материалы.

Бумага. Карандаш. Ластик. Краски (акварель, гуашь, темпера). Холст. Уголь. Масляные краски. Растворитель.

Тема 1.5. Подготовительные упражнения.

Способы работы красками. Алла-прима, лессировка, корпусное письмо.

РАЗДЕЛ 2. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛОДОВ, ЦВЕТОВ И ВЕТОК РАСТЕНИЙ.

Понятие натурального изображения простых объектов растительного мира. Последовательность выполнения живописной работы с натуры. Понятия композиции, конструкции, светотени, тона, цвета, колорита, фактуры. Изобразительные средства академической живописи.

Ключевые слова: натурное изображение, композиция, колорит.

ТЕМА 2.1. Живописное изображение овощей и фруктов.

Пластическая и конструктивная форма сложных объектов растительного мира. Характерные особенности различных видов овощей и фруктов. Цветом объемно передать характерную особенность овощей и фруктов, изгибы и «западания» их форм, цветовую неоднородность. Вокруг изображения плодов желательно делать небольшой фон, падающие тени и стараться держать эстетическую целостность этюда.

Ключевые слова: изгиб, «западание», цветовая неоднородность.

Цель заданий данной темы: попытаться цветом объемно передать характерную особенность овощей и фруктов..

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: бумага, акварель

Расположение листа горизонтальное.

Этюд овощей и фруктов.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.
 - Эскизы утверждает преподаватель
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш).
 - 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
 - 2 стадия – конструктивное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.
 - Выполнение живописной работы (акварель).
 - 3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.
 - 4 стадия – детальная проработка формы плодов. Проработка деталей.
 - 5 стадия – завершение работы.

ТЕМА 2.2. Живописное изображение цветов.

Принципы натурального изображения отдельных цветов. Композиционное решение работы отдельных цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Ритм групп отдельных цветов, составляющих композиционное целое. Различный геометрический характер формы цветов. Цветовое решение. Различная фактура составных элементов предмета изображения (бутон, стебель, листья). Понятия общего и частного. Проработка формы и работа силуэтом.

Ключевые слова: композиционное решение, форма, силуэт.

Цель заданий данной темы: изображение цветов различных пород в условиях быстрой техники – “a la prima”. Хорошо если отдельные лепестки будут правдиво переданы с одного удара кистью. В качестве образцов здесь полезно посмотреть изделия народных мастеров Гжели, Жостова, Городца.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: бумага, акварель; холст, масляные краски.

Расположение листа горизонтальное.

Этюд отдельных цветов простых форм.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.
 - Выполнение цветового эскиза, конструктивный анализ формы, их расположение в пространстве.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
 - 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
 - 2 стадия – линейное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.
- 4 стадия – детальная проработка формы цветов. Отдельные лепестки желательно передать с одного удара кистью.
- 5 стадия – завершение работы. Выявить большую форму.

ТЕМА 2.3. Живописное изображение букета цветов.

Цветовое и колористическое решение букета. Характерные особенности различных видов цветов. Композиционное решение цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Нахождение цветовых и колористических отношений букета. Цветом объемно передать характерную особенность цветов букета, изгибы и «западания» их форм, цветовую неоднородность. Вокруг изображения букета желательно делать небольшой фон, падающие тени и стараться держать эстетическую целостность работы.

Ключевые слова: колористическое решение, изгибы, «западания».

Цель заданий данной темы: попытаться цветом объемно передать характерную особенность букета. Передать материальность растений. Верно, уловить характер частей и целого натуры.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Этюд букета.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.
 - Выполнение цветковых эскизов.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка по живопись (карандаш, уголь).
- 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
- 2 стадия – линейное построение изображаемого объекта, анализ формы и композиционных направлений.
 - Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.
- 4 стадия – детальная проработка формы цветов. Отдельные лепестки желательно передать с одного удара кистью.
- 5 стадия – завершение работы. Обобщение. Выявить большую форму букета. Выявить большой свет, большую тень.

ТЕМА 2.4. Живописное изображение веток растений.

Принципы натурального изображения отдельных веток растений, как единой сложносоставной формы. Композиционное решение отдельной ветки растения с листьями и плодами. Пропорции, ритм группа листьев, составляющих единую форму ветки. Конструктивные особенности ветки с листьями и плодами, как единой формы и ее составных элементов. Живописное решение изображения отдельной ветки растения, понятие пластической формы в пространстве. Различия цветовых и тональных отношений элементов предмета изображения (ветки, листья, группы листьев). Понятия общего и частного. Понятие главного и второстепенного. Детализация и обобщение. Для натуры выбираются наиболее выразительные ветки кустарников и деревьев с плодами, например, ветка рябины, ветка калины и т.п.

Ключевые слова: пластическая форма в пространстве, единая сложносоставная форма, целое и частное.

Цель заданий данной темы: верно, уловить характер частей и целого природы. Постараться передать материальность ветки, листьев. Работу желательно делать без фона.

Задание № 1.

Формат работы: 70x50, 50x40

Материалы: бумага, акварель; холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Этюд листьев на ветке.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.

- Выполнение эскиза в цвете, конструктивный анализ формы изображаемых объектов, их расположение в пространстве, колористическое решение.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение линейного рисунка (карандаш).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – выполнение линейного рисунка.

- Выполнение живописной работы (акварель).

3 стадия – первая светотеневая и цветовая прописка (в полсилы цвета). Объем изображаемого объекта в живописи передавать при помощи цветовых и тоновых отношений.

4 стадия – работа над деталями. Обработка формы изображаемых объектов, выявление цветовых отношений, передача фактуры, деталей. Точное определение тональных и цветовых отношений.

5 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от природы и от изображения. Передача большой формы (большой свет, большая тень).

РАЗДЕЛ 3. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ БЫТА.

Понятие натурального изображения объектов предметов среды. Последовательность выполнения живописной работы с природы. Понятия композиции, конструкции, цвета, тона, материальности.

Ключевые слова: объект, предметная среда, цвет, тон, материальность.

Тема 3.1. Живописное изображение отдельных предметов быта.

Предметы быта (вазы, сосуды и др.) яркие по цвету и эффектные по форме, разноуровневые по тону, но сгармонизированные по колориту

Ключевые слова: отдельные предметы, цвет, тон, колорит.

Цель выполняемых заданий: передать конструкцию, материальность и форму предметов в тонких цветовых переходах и колористических нюансах.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: бумага, акварель

Расположение листа горизонтальное.

Этюд предметов быта.

Изображения предметов быта komponуется из трех предметов по выбору преподавателя на листе акварельной бумаги.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.

- Выполнение цветowych эскизов

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – выполнение линейного рисунка.

- Выполнение живописной работы (акварель).

3 стадия – первая светотеневая и цветовая прописка (в полсилы цвета). Объем изображаемого объекта в живописи передавать при помощи цветowych и тоновых отношений.

4 стадия – работа над деталями. Обработка формы изображаемых объектов, выявление цветowych отношений, передача фактуры. Точное определение тональных и цветowych отношений.

5 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от природы и от изображения. Передача большой формы.

РАЗДЕЛ 4. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДРАПИРОВОК.

Методы живописного изображения драпировок в окружающей среде. Принципы целостного смотрения. Роль и место светотени в изображении складок ткани. Необходимость научить видеть большую форму. Тоновую растяжку от света в тень. Передача конструкции, материальности ткани, цвета в тонких тональных переходах и светowych нюансах.

Ключевые слова: драпировка, ткань, конструкция, нюанс.

Тема 4.1. Живописное изображение драпировки однотонно окрашенной на цветном фоне.

Поиск единого решения изображения драпировки со складками. Композиционно-пластический отбор деталей, количество градаций тона, цветowych нюансов и колористического решения. Передача фактуры. Достижение общего единства изображения.

Ключевые слова: складки, фактура, градации, колористическое решение.

Цель заданий данной темы: решить пластику больших форм, лепка формы цветом, моделировка складок.

Задание № 1.

Формат работы: 70x50

Материалы: бумага, акварель

Расположение листа вертикальное.

Этюд драпировки.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных цветowych эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветowe отношения драпировки.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемого объекта, анализ формы.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.

4 стадия – детальная проработка формы цветов. Выявление фактуры ткани.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 4.2. Живописное изображение драпировки декорированной орнаментом.

Поиск единого решения изображения драпировки декорированной орнаментом. Композиционно-пластический отбор деталей, количество градаций тона, цветовых нюансов и колористического решения. Передача орнамента на складках драпировки. Достижение общего единства изображения.

Ключевые слова: складки, орнамент, градации, контраст, колористическое решение.

Цель заданий данной темы: понимание закономерностей пластики формы складок ткани и орнаментального декора на них, композиционной, тональной и цветовой организации сложной формы изображаемого объекта.

Задание № 1.

Формат работы: 70x50; 50x40

Материалы: бумага, акварель; холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Этюд драпировки декорированной орнаментом.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных цветовых эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения драпировки.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемого объекта, анализ формы.

Прорисовка орнамента.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы цветов. Выявление рисунка орнамента ткани.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 5. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ.

Понятия натурального изображения птиц и животных. Последовательность выполнения этюда с натуры. Понятия композиции, конструкции, светотени, тона, цвета. Передачи материальности: меха, перьев, шкуры.

Ключевые слова: натурное изображение, композиция, мех, перо, шкура.

Тема 5.1. Живописное изображение чучел птиц.

Принципы натурального изображения отдельных птиц, как единой сложносоставной формы. Композиционное решение этюдов нескольких отдельных птиц на одном листе или холсте. Пропорции изображаемых объектов, ритм групп перьев, составляющих единую форму птицы. Конструктивные особенности птицы. Цветовое решение изображения птицы, понятие пластической формы в пространстве. Различия в фактуре составных элементов предмета изображения (перья, ноги, клюв). Понятия общего и частного.

Принципы натурального изображения отдельных птиц. Понятие главного и второстепенного.

Ключевые слова: пластическая форма в пространстве, единая сложносоставная форма, фактура, стилистическое единство, целое и частное.

Цель заданий данной темы: верно, уловить характер частей и целого натуры в лаконичных кистевых прописках. Постараться передать материальность: перья. Эти наброски кистью желательнее делать без фона.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Этюды чучел птиц.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение линейного рисунка (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – конструктивное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – детальная цветовая проработка этюда. Обработка формы чучела, выявление конструкции, передача материальности, перьев.

4 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от натуры и от изображения.

Тема 5.2. Живописное изображение чучел животных.

Принципы натурального изображения отдельных животных, как единой сложносоставной формы. Композиционное решение этюдов нескольких чучел животных на одном листе. Пропорции изображаемых животных, ритм частей тела, составляющих единую форму. Конструктивные особенности животных как единой формы и ее составных элементов. Цветовое решение изображения животных, понятие пластической формы в пространстве. Различия в фактуре составных элементов предмета изображения (шерсть, мех). Понятия общего и частного.

Ключевые слова: пластическая форма в пространстве, единая сложносоставная форма, фактура, стилистическое единство, целое и частное.

Цель заданий данной темы: верно, уловить характер частей и целого натуры в лаконичных кистевых прописках. Постараться передать материальность: мех, шкуру. Эти наброски кистью желательнее делать без фона.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Этюды чучел животных.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение линейного рисунка (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – конструктивное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – детальная цветовая проработка этюда. Обработка формы чучела, выявление конструкции, передача материальности: меха, шкуры.

4 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от натуры и от изображения.

РАЗДЕЛ 6. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАТЮРМОРТА.

Понятие натюрморт, виды натюрмортов. Различная тематика натюрмортов, состав натюрмортов. Различные уровни сложности натюрмортов. Этапы выполнения работы.

Ключевые слова: натюрморт, тематика, состав, уровни.

Тема 6.1. Живописное изображение натюрморта в технике гризайли.

В натюрморте передать тональные отношения между предметами и расположение предметов в среде. Для постановки желательно подбирать предметы простые по форме и разные по тону и окраске.

Ключевые слова: техника гризайли, тональные отношения, расположение в среде.

Цель заданий данной темы: в технике гризайли (одной черной краской) передать с помощью светотени объемность предметов, тональные отношения, показать предметы в среде, решить композиционные планы и показать практические умения в данной технике.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт в технике гризайли из предметов простых по форме и отличных по тону (светлых и темных).

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов в тоне, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые отношения предметов.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных отношений.

Передача воздушного пространства среды.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 6.2. Живописное изображение натюрморта из предметов быта.

Первыми натурными постановками являются небольшие постановки с 3-4 объемными предметами и двумя драпировками. Эти постановки дают возможность изучать цвет отдельных предметов в различной среде. В качестве неживой природы можно использовать вазы, чашки, кружки, любые другие предметы домашнего обихода, овощи и фрукты.

Ключевые слова: натурная постановка, неживая натура.

Цель заданий данной темы: задача заключается в размещении предметов на плоскости и варьирование в основном в плане увеличения или уменьшения площади фона.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Несложный натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской.

Задача передать живописность отношений, гармоничное сочетание цветового строя природы в зависимости от светлоты, насыщенности и силы тона. Созвучие (аккорд) как основной тип живописной гармонии.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 2.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, на светло-сером фоне.

Постановка состоит из предметов быта неярких по окраске, сближенных по цветовой гамме и красивых по форме. Цель организовать в натюрморте цветовую гармонию.

Задачи:

- определение тональных отношений красочной палитры натюрморта;

- технические приемы набора тона (“a la prima”, лессировка);

- тональная насыщенность и ее тепло-холодная характеристика.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 3.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Постановка состоит из предметов быта ярких по цвету и эффектных по форме, разноуровневые по тону, но сгармонизированные по колориту.

Задачи:

- решить роль освещения как гармонизирующего начала;

- выявить закономерности: холодный свет – теплые тени и наоборот;

- тональное звучания цветов в системе их отношений;

- деталь и целостность натюрморта.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
- 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 6.3. Живописное изображение натюрморта с гипсовой античной головой (маской).

Натюрморт с гипсовой античной головой и атрибутами искусства. Предметы натюрморта расположить на фоне крупных складок в сочетании с мелкими эстетическими с гармонизированными складками на первом плане. Цель, проанализировать пропорции форм и их художественную согласованность.

Ключевые слова: пропорции форм, художественная согласованность.

Цель заданий данной темы: передача цветовых характеристик предметов и рефлексов. Живописное решение белого гипса в среде темных предметов. Плановость, воздушная перспектива и целостность натюрморта.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт с гипсовой античной головой (маской).

Для передачи динамичности натюрморта, композиционный центр необходимо сдвинуть (вправо или лево) от геометрического центра композиции.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
 - Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
- 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 7. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА.

Понятие живописного изображения головы человека. Последовательность выполнения длительного этюда с натуры. Понятия композиции, анатомической конструкции, мышечной системы, метод работы отношениями. Применение правил перспективы, основ цветоведения.

Ключевые слова: композиция, анатомическая конструкция, мышечная система.

Цель заданий данной темы: грамотно построить голову, лепка формы тоном, цветовая и световая характеристика портрета.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Живая голова.

Работа ведется в технике гризайль. Для данного задания рекомендуется мужская натура с ярко выраженными характерными чертами, с хорошими анатомическими проявлениями. Натурщик помещается выше уровня глаз и дополнительно освещается.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые отношения постановки.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка.
4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм и тоновых особенностей.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 2.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Мужская голова на нейтральном фоне.

Для данного задания рекомендуется мужская натура с ярко выраженными характерными чертами, с хорошими анатомическими проявлениями. Верно, найти тон и цвет головы портретируемого.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 3.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Женская голова на цветном фоне.

Это задание более сложное. Женские портреты, как правило, красивы по цвету, но не очень анатомичны (конструктивны) для учебного построения. Модель должна быть

средних лет на цветном фоне (это дает возможность найти цвет лица по принципу «не глядя в упор» и с достаточно выразительными чертами. Добиться портретного сходства. Свет и тени в обобщенной прописке. Лепка формы тоном. Цветовая и светотеневая характеристика портрета.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
 - Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
- 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 4.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Голова натурщика в головном уборе.

Пластические взаимодействия пространственных форм головы натурщика и головного убора. Умение видеть цветовые и тоновые отношения.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
 - Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
- 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности. Связь головного убора с головой человека.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 8. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА.

Понятие живописного изображения интерьеров. Последовательность выполнения живописной работы с натуры. Понятия линейной перспективы, воздушной перспективы, светотени, тона, цвета, колорита. Изобразительные средства академической живописи в работе над этюдами.

Ключевые слова: линейная перспектива, воздушная перспектива.

Тема 8.1. Живописное изображение натюрморта в интерьере.

Линейная перспектива предметов в интерьере. Воздушная перспектива всей постановки. Поиск композиции, колорита.

Ключевые слова: композиция, колорит, перспектива.

Цель заданий данной темы: найти систему пропорций предметов в интерьерной композиции. Организовать цветовую и световую среду. Тональные отношения и планы в натюрморте. Акцентировать проработку переднего плана и целостности живописного решения.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное /вертикальное/ (утверждает преподаватель)..

Натюрморт в интерьере.

В углу комнаты у окна с подоконником поставить стол с атрибутами народного быта. В центре композиции может быть самовар, чайник, сервировочная посуда и пр. Творческое решение композиции натюрморта. Конструкция формы предметов и складок драпировок. Основные и дополнительные цвета, их взаимосвязь и отношения в натюрморте.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 8.2. Живописное изображение интерьера.

Принципы и особенности изображения интерьеров. Понятие пространства интерьера. Особенности композиционных решений изображений интерьеров. Особенности построения пространства интерьера в перспективе. Перспектива, как основа организации пространственной среды интерьера. Принципы светоцветовой и тональной организации пространства интерьеров. Понятие воздушной перспективы. Предметы в пространстве интерьера. Подчинение частного целому. Обобщение и завершение работы

Ключевые понятия: интерьер, пространство, воздушная перспектива.

Цель заданий данной темы: изучение способов светоцветовой и тональной организации пространства интерьера.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное /вертикальное/ (утверждает преподаватель)..

Этюд интерьера.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

- 2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка цветом.
- 4 стадия – детальная проработка объема интерьера. Выявление тональных и цветовых, световых отношений. Передача воздушного пространства среды.
- 5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 9. ЖИВОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА.

Тема 9.1. Живописное изображение этюдов рук человека.

Анатомическое строение кистей рук человека. Движение основных масс руки. Пластическая выразительность рук. Ясность в построении их силуэта. Цветовое решение форм рук.

Ключевые понятия: кисти рук, пластическая выразительность, силуэт.

Цель заданий данной темы: конструктивное и живописно-пластическое построение модели.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Этюды рук человека.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
 - Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
 - Эскизы утверждает преподаватель.
 - Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
- 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
- 2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
- 3 стадия – первая прописка цветом.
- 4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.
- 5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 9.2. Живописное изображение полуфигуры.

Анатомическое строение человека. Общая форма головы. Средняя линия, оси глаз, основание носа, разрез рта, край подбородка. Связь головы с шейей и плечевым поясом.

Ключевые понятия: анатомическое строение, средняя линия, плечевой пояс.

Цель заданий данной темы: живописное построение соединения головы и торса, живописная лепка формы элементов лица и грудинно-ключично-сосцевидных мышц плечевого пояса, цветовая гармония постановки.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Длительный этюд полуфигуры человека.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.

- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
- 4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.
- 5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 9.3. Живописное изображение фигуры человека в интерьере.

Методика живописного изображения фигуры человека в интерьере. Правила постановки фигуры человека в контрапосте. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Пластическая характеристика модели. Живописно-пластическая характеристика модели. Жанровая тематика постановки. Постановка должна формировать эстетически возвышенное, праздничное восприятие.

Ключевые понятия: человек, контрапост, конструктивного, пластического.

Цель заданий данной темы: композиция постановки, конструктивное решение фигуры в пространстве, живописно-пластическая характеристика модели.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Фигура в интерьере.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
- 4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.
- 5 стадия – завершение работы. Обобщение.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор, Ю.А. Авдеев, Г.М. Гусейнов, В.Б. Дыминский, А.С. Шеболдаев «Живопись». Москва: Гум. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. Учебное пособие.

б) основная литература:

2. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. и др. Живопись. – М. 2004г.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М. 2004г.
4. Авторский коллектив. Школа изобразительных искусств. – М. 1993г.

в) дополнительная литература:

1. Григорьевская Е.Б. Акварельный натюрморт в подготовке художника прикладного искусства. – М. 2003г.

2. Григорьевская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок, живопись, композиция. – М. 2007г.
3. Сокольников Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск. 1996г.
4. Школа рисования, живописи и прикладного искусства (Т. 5). Под ред. Маковского А.В. и Лессового В. – Петроград.
5. Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи. – М. 1976г.
6. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М. 1959г.
7. Винер А.В., Лактионов А.И. Техника советской портретной живописи. – Ленинград. 1950г.
8. Белютин Э. Начальные сведения по живописи. - М. 1953г.
9. Виннер А.В. Материалы живописи. – М. 1954г.
10. Лентовский А.М. Технология живописных материалов. – М. 1949г.
11. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. – М. 1961г.
12. Гамаюнов В.Н. Рисунок и живопись. – М. 1971г.
13. Григорьевская Е.Б. Живопись. Учебная программа курса для специальности 070802 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». – М. 2009г.
14. Григорьевская Е.Б. Академическая живопись. Учебная программа курса для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Срок обучения 3г. 10м. – М. 2009г.
15. Григорьевская Е.Б., Мамедов Ю.А. Академическая живопись. Учебная программа курса для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Срок обучения 6 л. – М. 2009г.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки академического бакалавра, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- мольберты;
- табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Процесс обучения учебной дисциплине «Академическая живопись» идет от простого к сложному. И базируется на теоретическом знании и практическом освоении художественных дисциплин: академического рисунка, основ композиции, перспективы пластической анатомии, цветоведения и колористики.

Основным методом обучения академической живописи является работа с натуры. Работу с натуры следует понимать как глубокое и всестороннее изучение окружающей действительности.

Основным способом изучения академической живописи является работа над длительной постановкой. Работа включает в себя все задачи, связанные с изучением натуры. Процесс выполнения живописного задания – поэтапный:

1 этап

- решение композиции листа (форэскиз);

- выполнение подготовительного рисунка
- определение цветом самого светлого и самого темного.

2 этап

- изучение деталей с максимальной характеристикой их форм и цветовых особенностей.

3 этап

- обобщение, приведение работы к живописному и колористическому единству.

Наряду с длительными многочасовыми натурными постановками в программу включены и задания по выполнению коротких по времени исполнения этюдов. Кратковременные этюды носят ознакомительный характер и выполняются перед длительным заданием. Живописные наброски помогают студентам овладеть приёмами быстрого изображения натуры. Задача набросков – быстро и выразительно передать характер изображаемого объекта, его цветовые отношения и живописный образ.

Предлагаемая программа предусматривает изучение основных техник живописи: акварельной и масляной. Владение этими техниками является обязательным требованием программы. Поэтому высокие требования должны предъявляться и к технологии использования живописных материалов.

Первый курс предусматривает изучение основных художественных материалов, знакомство студентов с возможностями изображения предметной среды, моделирования цветом объёмной формы, с особенностями взаимодействия цветных объёмов в пространстве (изображение натюрморта).

Второй курс предполагает практическое обучение студентов выполнению живописных этюдов цветов и натюрмортов с букетами, изучение приёмов изображений птиц и животных.

Третий курс ставит цели дальнейшего совершенствования технических приёмов живописи, изучению живописи портрета. Студентам предстоит изучить особенностями выполнения живописного этюда головы человека, решать композиционные задачи живописи портрета.

Завершающим этапом практических занятий по живописи на четвёртом курсе является изображение фигуры человека в различных условиях пространственной среды, освещения, ракурсов. Этот сложный учебный этап работы с натуры концентрирует в себе всё понимание основ живописной грамоты. На данном этапе предусматривается работа по поиску и решению композиционного построения фигуры в пространственной среде, её взаимосвязи с другими объектами. Начинается работа над темой с выполнения живописных набросков и этюдов одетой фигуры и завершается изображением однофигурной композиции в театральном или народном костюме.

10.Оценочные средства

В течение каждого учебного семестра проводятся промежуточные и экзаменационные просмотры работ студентов. Работы оцениваются по бальной системе.

Критерии оценки уровня знаний по предмету «Академическая живопись». Балльная оценка.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путём оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определённая сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку. Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100 балльной оценке.

1. Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий.

2. Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при неточном выполнении учебных задач по темам.
3. Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественном качестве учебных работ.
4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебных работ

Академическая скульптура и пластическое моделирование (1-2 курсы, 1-3 семестры)

Автор: Лобов В.А. доцент кафедры рисунка МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика программы

Предмет «Академическая скульптура и пластическое моделирование» - является одним из основополагающих в системе дисциплин общепрофессионального цикла дисциплин учебного плана. Знание приемов академической скульптуры является необходимым условием становления творческой индивидуальности будущего художника декоративно – прикладного искусства.

Академическая скульптура - сложный предмет, направленный на развитие объемно - пространственного и композиционного мышления, он плотно связан с рисунком; ведь создание любого скульптурного произведения начинается с четкого и выверенного построения, с тщательной работы над пропорциями. В процессе занятий студенты учатся грамотно анализировать форму и выявлять ее конструктивные особенности, расставлять акценты так, чтобы добиться в результате предельной пластической выразительности. Практика и изучение натуры имеют огромное значение, но также для художника важен процесс изучения культурного исторического наследия. Пластическое искусство на протяжении многих веков меняло свой язык; каждой эпохе присущ особый стиль. Знакомство с образцами русской и мировой скульптуры, с произведениями античной классики позволяет понять, какими широкими возможностями обладает скульптор.

Целью учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных создавать высокохудожественные произведения декоративно – прикладного искусства, опираясь на опыт, полученный во время занятий, используя навыки технического мастерства, а также оперируя знаниями о мировой культуре. После прохождения данной программы, состоявшие в творческом плане художники, знакомые с декоративными приемами, с возможностями трансформации и стилизации формы, смогут создавать не только традиционные произведения, но и развивать декоративно-прикладное искусство, занимаясь уникальными разработками, совершенствуя технологию и привнося в отрасль новые тенденции.

Задачами курса учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» являются:

1. Научить студентов последовательно вести работу, познакомить их с законами построения и лепки, с правилами создания рельефа на плоскости и объемно пространственной скульптуры.
2. Развить наблюдательность, чувство меры, пропорциональности, масштаба, ритма, пластики.
3. Развить объемно-пространственное мышление, аналитические способности, научить выявлять конструктивные особенности формы.

4. Познакомить с разными манерами лепки и научить копировать произведения мастеров древности для того, чтобы перенять их опыт и использовать его в дальнейшей работе.

5. Посредством изучения студентами классического наследия, природы и природных форм, научить воплощать творческие замыслы в декоративно-прикладном искусстве, создавать сложные и интересные композиции.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Смежными для дисциплины «Академическая скульптура» являются дисциплины общепрофессионального цикла: «Академический рисунок», «Пластическая анатомия».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины «Академическая скульптура и пластическое моделирование» направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) профессиональными (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой

культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезировано набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписке; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- историю искусства, историю декоративно прикладного искусства
- терминологию предмета «Академическая скульптура и пластическое моделирование», основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.
- законы лепки, объемно пространственного построения рельефов и круглых скульптур, принципы формообразования

Уметь:

- выполнять этюды, копии, рельефы, создавать объемные скульптуры, а также придумывать собственные творческие композиции
- использовать основные изобразительные материалы и техники;
- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности
- трансформировать природные формы, стилизовать их и пользоваться условным языком декоративно - прикладного искусства
- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, её художественной интерпретации средствами пластики.

Владеть:

- всеми приемами лепки и построения формы
- знаниями по истории искусств
- сведениями по анатомии
- навыками работы в круглой скульптуре и рельефе.

- навыками работы с различными пластическими материалами с учётом их специфики

4. Объём дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	104	36	32	36	-	-	-	-
В том числе:								
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	102	36	32	36	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	40	-	4	36	-	-	-	-
В том числе:								
Подготовка к экзамену	40	-	4	36	-	-	-	-
Промежуточная аттестация	экзамен	эк	эк	эк				
Итоговая аттестация	экзамен	эк	эк	эк	-	-	-	-
Общая трудоёмкость: час	144	36	36	72	-	-	-	-
Зач. Ед.	4	1	1	2	-	-	-	-

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы	Содержание темы
		<i>1 семестр</i>
1	Вводная часть	«Академическая скульптура» как учебный предмет. Место и значение скульптуры в системе подготовки

		<p>художника декоративно-прикладного искусства. Связь курса «Академическая скульптура» с другими учебными дисциплинами: «Рисунок», «Перспектива», «Пластическая анатомия», «Основы производственного мастерства» и др.</p> <p>Скульптурные материалы и инструменты, применяемые в процессе изучения учебной дисциплины «Академическая скульптура», особенности их использования. Организация рабочего места студента.</p> <p>Процесс и последовательность работы над учебной работой по скульптуре. Требования, предъявляемые к исполнению учебных заданий на различных курсах обучения.</p>
2	Скульптурное изображение натюрморта.	
2.1.	Лепка рельефного натюрморта на фоне драпировки	<p>Предметы располагаются в пространстве по планам, их объёмы сокращаются в «глубину» при неизменности высоты и ширины. Планы выстраиваются параллельно плоскости фона.</p> <p>Задачи: Задание закладывает основные понятия о рельефе, развивает глаз, заставляет передавать материальность предметов.</p>
3.	Скульптурное изображение насекомых.	
3.1.	Лепка объемной скульптуры насекомого	<p>Ознакомление студентов с разновидностями насекомых, с их строением, пропорциями. Предварительные зарисовки. Показ произведений известных скульпторов, ювелиров. При практическом исполнении необходимо придерживаться последовательности в работе, вести её от общих форм к постепенному переходу к детальной проработке.</p> <p>Задачи: изучить конструктивные, скульптурные особенности строения насекомого.</p>
3.2.	Декоративная скульптура насекомого	<p>Для работы над декоративной трактовкой насекомого по предыдущему заданию рекомендуется сделать ряд графических стилистических эскизов. Особое внимание в этом задании необходимо уделить</p>

		<p>переработке реальных форм насекомого в декоративные формы</p> <p>Задачи: Особое внимание в этом задании необходимо уделить переработке реальных форм насекомого в декоративные формы</p>
		<i>2 семестр</i>
4.	Скульптурное изображение птицы и животных.	
4.1.	Скульптурное изображение птицы	<p>Исследование видов птиц. Анализ анатомического строения, характера оперения, пропорций, масштаба. Зарисовки с нескольких ракурсов. Создание прочного, грамотно сделанного каркаса. Поэтапная лепка скульптуры. Работа от общего к частному - от определения силуэта и движения до проработки мелких деталей.</p> <p>Задачи: изучить конструктивные, скульптурные особенности строения птицы, создать законченное, сложное по форме скульптурное произведение, на основе тщательного изучения живой природы.</p>
4.2.	Скульптурное изображение животного	<p>Исследование видов животных. Анализ анатомического строения, пропорций, масштаба, фактуры шерсти. Зарисовки с нескольких ракурсов. Создание каркаса, его поэтапное выполнение. Лепка скульптуры анализ конструкции, движения, взаимодействия объемов, строгое соблюдение последовательности работы по схеме: от общего к частному - вплоть до проработки мельчайшей детализации и фактуры шерсти.</p> <p>Задачи: изучить конструктивные, скульптурные особенности строения животных, создать законченное, сложное по форме скульптурное произведение, на основе тщательного изучения живой природы.</p>
		<i>3 семестр</i>
5	Копия древнерусского рельефа	<p>Знакомство с наследием древнерусской скульптуры, скопия анималистический рельеф с фасада одного из белокаменных древнерусских храмов: церкви Покрова на Нерли, Дмитровского собора или же Георгиевского собора в Юрьеве - Польском. Ознакомление с приемами стилизации и декоративной трансформации формы. В дальнейшей работе это поможет уйти от чрезмерного</p>

		<p>натурализма, понять, прочувствовать символический, условный, очень выразительный и тяготеющий к орнаментальности язык декоративно - прикладного искусства.</p> <p>Задачи: подробно изучить образец и точно скопировать его, проанализировав пропорции, манеру работы предшественника, декоративные и стилистические особенности скульптурного рельефа.</p>
6	Творческое задание на тему город	<p>Используя пластический язык условного рельефного пространства необходимо выстроить композицию из элементов архитектуры, в которую могут также входить пейзаж и архитектурные элементы.</p> <p>Материал: пластилин</p> <p>Задачи: Выстраивать, создавать медаль следует по законам классического рельефа, используя многоплановость и сокращение объемов «глубину», т. е. принцип, отработанный на предыдущих заданиях по скульптуре</p>

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин											
		2	3	4	5	6	
1.	Академический рисунок	+	+	+	+	+							
2.	Пластическая анатомия			+									

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Вводная часть.		2			1	3
2.	Лепка рельефного натюрморта на фоне драпировки.		12			5	17
3.	Лепка объемной скульптуры насекомого.		12			5	17

4.	Лепка декоративной скульптуры насекомого (пластическое моделирование)		10			5	15
5.	Лепка птицы.		16			5	21
6.	Лепка животного.		16			5	21
7.	Лепка копии с древнерусского рельефа		16			5	21
8.	Творческое задание на тему «Город» (пластическое моделирование)		20			9	29
	Итого:		104			40	144

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1.	Вводная часть.		2
2.	Скульптурное изображение натюрморта.	Лепка рельефного натюрморта на фоне драпировки.	12
3.	Скульптурное изображение насекомых.	Лепка объёмной скульптуры насекомого.	12
		Лепка декоративной скульптуры насекомого (пластическое моделирование)	10
4.	Скульптурное изображение птицы и животных.	Лепка птицы.	16
		Лепка животного.	16
5.	Копия древнерусского рельефа	Лепка копии с древнерусского рельефа	16
6.	Творческое задание на тему город	Творческое задание на тему «Город» (пластическое моделирование)	20
	Итого:		104

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Лантери Э. «Лепка». Издательство «В.Шевчук» 2006

б) основная литература:

1. Одноралов Н.В. «Скульптура и скульптурные материалы» изд. 2-е, дополненное

в) дополнительная литература:

1. Голубкина А.С. «Как создается скульптура. Несколько слов о ремесле скульптора» -

М.: Искусство, 1965

2. Бурдель Э.А. «Искусство скульптуры». – М.: Искусство, 1968

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- мольберты;
- табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Процесс обучения учебной дисциплине «Академическая скульптура» идет от простого к сложному и базируется на теоретическом знании и практическом освоении художественных дисциплин: рисунка, основ композиции, основ перспективного построения изображения, пластической анатомии.

Основным методом обучения скульптуре является работа с натуры. Работу с натуры следует понимать как глубокое и всестороннее изучение окружающей действительности, умение видеть в натуре характерное и интересное, понять и осмыслить её.

Основным способом изучения скульптуры является работа над длительной постановкой. Работа включает в себя все задачи, связанные с изучением натуры. Процесс выполнения задания – поэтапный:

- 1) Лепка общих масс.
- 2) Лепка деталей.
- 3) Проверка пропорций.
- 4) Работа над пластической выразительностью формы.

Первый курс предусматривает изучение основных художественных конструктивных и пластических особенностей изображаемых предметов, знакомство студентов с возможностями изображения предметной среды, моделирования объёмной формы, с особенностями взаимодействия объёмов в пространстве (изображение натюрморта).

Второй курс предполагает практическое обучение студентов выполнению скульптурных работ связанных с изучением пластики птиц и животных. Завершается курс творческим заданием в котором используются навыки и знания полученные и отработанные на предшествующих заданиях.

Формы контроля.

В течение каждого учебного семестра проводятся промежуточные и экзаменационные просмотры работ студентов, на которых выставляются оценки.

10.Оценочные средства

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путём оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определённая сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку. Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100 балльной оценке.

1. Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий.

2. Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при неточном выполнении учебных задач по темам.

3. Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественным качестве учебных работ.

4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебных работ по темам.

Технический рисунок (1 курс, 1 семестр)

Автор: Мамедов Ю.А. профессор кафедры живописи МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика программы

Технический рисунок является дисциплиной выполняющей ряд функций без осуществления, которых в наше время невозможно формирование полноценного специалиста широкого профиля. Первостепенное значение в профессиональной деятельности специалиста декоративно-прикладного искусства имеет высокоразвитое объемно-пространственное и художественно-композиционное мышление. Процесс развития его средствами дисциплины «Технический рисунок» идет в комплексе, в тесной связи с такими дисциплинами как основы композиции, академический рисунок.

Целью обучения техническому рисунку является развитие общей художественной культуры, понимания и умения изображать объемные формы с натуры и по воображению от руки, соблюдая пропорции отдельных их частей, выполнять и читать чертежи изделий. Выработке важнейшего для профессии специалиста декоративно-прикладного искусства умения уверенно и свободно выражать свою мысль графическими средствами и совместно с другими дисциплинами способствовать всесторонне осмысленному решению художественных и технологических задач.

Задачей курса «Технический рисунок» состоит в том, чтобы в период учебы изучить принципы и методы построения технического рисунка, овладеть правилами аксонометрических проекций, раскрыть роль технического рисунка как средства познания, действенного инструмента для решения различных творческих задач. Основные задачи курса связаны с необходимостью для студентов решать сложные

изобразительные профессиональные задачи как при выполнении заданий по основам композиции и проектированию, так и в дальнейшей творческой деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Б.2 Общепрофессиональный цикл

Обучение техническому рисунку начинается с выявления степени подготовленности студентов по учебной дисциплине «Черчение». Необходимый исходный уровень знаний, умений и навыков должен соответствовать программе общеобразовательной школы. Кроме того, в программу включены темы, необходимые для изучения студентам, не имеющим базовых знаний по черчению.

Программа учебной дисциплины «Технический рисунок» нацелена на расширение и углубление знаний студента, на их осознанное применение при выполнении сложных практических заданий, на приобретение новых навыков при работе над техническим рисунком.

Программа учебной дисциплины «Технический рисунок» направляет студентов на изучение методов построения технического рисунка с учетом профиля их профессионального образования, помогает им увидеть новые конструктивные решения при создании объектов ДПИ, активизирует и совершенствует его творческую мысль.

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной составляющей Основной образовательной программы по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и согласована с другими дисциплинами учебного плана по специальности, такими как «Академический рисунок», «Основы композиции».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник по направлению подготовки «Декоративно – прикладное искусство» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) профессиональными (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения; современной шрифтовой культурой; приёмами работы технического рисования;
- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);
- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписке; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);
- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- терминологию предмета «Технический рисунок», методы выполнения плоскостного рисования, определения пропорциональных соотношений частей изображаемого предмета на глаз;
- метод ортогонального проектирования;
- метод построения геометрических тел в аксонометрии;

Уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники;
- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
- строить рисунки плоских фигур, геометрических тел;
- осуществлять процесс выполнения технического рисунка объёмных и плоских изделий ДПИ в аксонометрии.

Владеть:

- осмыслением поставленных учебных и творческих задач при выполнении эскизов и технических рисунков изделий ДПИ в аксонометрии;
- навыками работы с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения технических рисунков;
- приёмами анализа и синтеза в процессе выполнения эскизов и технических рисунков изделий ДПИ.

4. Объём дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		1
Аудиторные занятия (всего)	72	72					
В том числе:							
Лекции	20	20					
Практические занятия (ПЗ)	52	52					
Семинары (С)	-	-					

Лабораторные работы (ЛР)	-	-					
Самостоятельная работа (всего)	36	36					
В том числе:							
Курсовой проект (работа)	-	-					
Расчётно-графические работы	-	-					
Реферат	-	-					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	36	36					
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Дф.зач.	Дф.зач.					
Общая трудоёмкость	час	108	180				
	зач. ед.	3	3				

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение. Предмет и метод дисциплины.	- Цель и задачи дисциплины. - История технического рисунка. - Понятие о техническом рисунке. Материалы и принадлежности для рисования. Подготовка к рисованию.
2.	Основные правила оформления чертежа.	- Основные сведения по оформлению чертежа: - Форматы чертежей. - Рамка и основная надпись. - Линии чертежа. - Масштабы. - Нанесение размеров.
3	Шрифт.	Краткие сведения из истории шрифта. Материалы и инструменты для шрифтовых работ. Шрифт в оформлении проектной работы.
4	Элементарные построения в техническом рисовании.	Элементарные построения в техническом рисовании: - Рисование линий. Деление отрезков на равные части. - Рисование углов. Деление углов на равные части. - Зарисовка плоских фигур.
5	Рисование геометрических тел в аксонометрии.	Понятие об аксонометрических проекциях. Особенности аксонометрического рисунка. - Зарисовка плоских фигур. - Рисование геометрических тел в аксонометрии.
6	Выполнение технических рисунков изделий ДПИ	Рекомендации к выполнению рисунка изделия ДПИ с натуры и по чертежу. - Выполнения рисунка предмета ДПИ с натуры - Рисование изделий ДПИ по чертежу.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих)	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин

	щих) дисциплин	1	2	3	4	5	6
1.	Академический рисунок	+	+	+	+	+	+
2.	Основы композиции	+	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Введение. Предмет и метод дисциплины.	2					2
2.	Основные правила оформления чертежа.	2	4			2	8
3.	Шрифт.	4	10			6	20
4.	Элементарные построения в техническом рисовании.	4	4			4	12
5.	Рисование геометрических тел в аксонометрии.	4	10			10	24
6.	Выполнение технических рисунков изделий ДПИ	4	24			14	42
	Итого:	20	52			36	108

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Введение. Предмет и метод дисциплины.		
2.	Основные правила оформления чертежа.	Выполнение упражнений по основам черчения.	4
3.	Шрифт.	Рисование шрифта.	10
4.	Элементарные построения в техническом рисовании.	Выполнение элементарных построений в техническом рисовании.	4

5.	Рисование геометрических тел в аксонометрии.	Рисование геометрических тел в аксонометрии.	10
6.	Выполнение технических рисунков изделий ДПИ.	Выполнение технических рисунков изделий ДПИ	24
	Итого:		52

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ.

Тема 1.1. - Цель и задачи дисциплины.

Место и роль курса дисциплины «Технический рисунок» в системе подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Развитие общей профессиональной культуры обучающихся, как основа развития профессиональных навыков в будущей творческой и преподавательской работе. Выработка важнейшего для профессии специалиста декоративно-прикладного искусства умения уверенно и свободно выражать свою мысль графическими средствами и совместно с другими дисциплинами способствовать всесторонне осмысленному решению художественных и технологических задач.

Тема 1.2. История технического рисунка.

Эволюция отображения информации графическим способом. Древние первобытные рисунки – истоки развития графического языка. Эпоха Возрождения – зарождение основ отображения технической информации. Леонардо да Винчи. Технический рисунок, как основной технический документ во время строительства различных объектов в Древней Руси. Место технического рисунка в современной науке и искусстве.

Тема 1.3. Понятие о техническом рисунке.

Основополагающая роль технического рисунка в творчестве художника, дизайнера, архитектора, инженера. Технический рисунок – начало любой творческой деятельности. Быстрота, наглядность, высокая техника исполнения, с использованием найденных пропорциональных отношений от руки, верно переданная конструктивная форма и техническая идея – все это технический рисунок.

Тема 1.4. Материалы и принадлежности для рисования.

Материалы и принадлежности: чертёжная доска, бумага, карандаши, ластик и кнопки.

Бумага: плотная рисовальная или чертежная формата А3 (297x 420 мм).

Рабочая тетрадь в клетку.

Карандаши: различной твердости: ТМ, М, 2М, или НВ, В.

Кнопки: для крепления листа к чертёжной доске.

Тема 1.5. Подготовка к рисованию.

Организация рабочего места:

1. Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности
2. Правильная посадка за рабочем местом.
3. Организация правильного освещения и выбора наклона чертёжной доски к плоскости стола.

4. Правильный выбор расстояния между газом рисующего и бумагой.
5. Грамотное положение карандаша в руке рисующего.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА.

Форматы чертежей, штамп, линии чертежа, масштабы, нанесение размеров. Основные сведения по оформлению чертежа, необходимые для работы над техническим рисунком.

Ключевые слова: чертёж, линия, штрих, формат, рамка, основная надпись, размер, масштаб.

Тема 2.1. Основные правила оформления чертежа.

Роль знаний и владения, основных правил оформления чертежа в техническом рисовании. Общие понятия об основных правилах оформления чертежа.

1. Форматы (размеры листа бумаги для графических работ, установленные государственным стандартом).
2. Нанесение рамки и основной надписи.
3. Начертание линий чертежа.
4. Правила нанесения размеров на чертежах.
5. Масштаб.

Ключевые слова: чертёж, линия, штрих, формат, рамка, основная надпись, размер, масштаб.

Цель выполняемых заданий: изучение основных правил оформления чертежа, необходимые, как единые правила для конструкторской документации, утвержденные государственным стандартом.

Задание № 1. Формат А - 4, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Нанесение рамки и основной надписи на листе бумаги форматом А - 4.

Работа ведется в следующей последовательности:

- На листе формата проводим карандашом рамку сплошной тонкой линией - справа, сверху и снизу на расстоянии 5 мм от края листа бумаги, а с левой – на расстоянии 20 мм от края.
- В правом нижнем углу проведенной рамки чертим прямоугольник со сторонами 22 мм x 140 мм.
- Разбиваем полученный прямоугольник на графы. Графы имеют свои размеры и свое содержание.

Задание № 2. Формат А - 4, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Начертание линий чертежа на листе бумаги форматом А - 4.

Работа ведется в следующей последовательности:

- На листе, с уже нанесённой рамкой и основной надписью, лёгкими линиями копируем несложный чертёж, komponуя в заданном формате.
- Уточняем и проводим ось симметрии. Для этого мы проводим штрихпунктирную линию.
- К невидимым очертаниям предмета применяем штриховую линию, которая состоит из отдельных штрихов.
- На копируемом чертеже мы видим линии обозначения размеров детали. Они изображаются сплошной тонкой линией.

- Видимые очертания детали обводятся сплошной основной линией.
- Завершение работы. Обводка рамки и основной надписи чертежа сплошной основной линией.

Задание № 3. Формат А - 4, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Масштаб чертежа. Нанесение размеров на чертеже. Лист бумаги форматом А- 4. Работа ведется в следующей последовательности:

- На лист наносится рамка и основная надпись. лёгкими линиями копируем несложный чертёж, компоуя в заданном формате.
- лёгкими линиями копируем несложный чертёж, компоуя в заданном формате, с учётом размещения и изображений в масштабах.
- С лева от чертежа, выполняем копию в масштабе М2:1, справа – М1:2.
- На чертежах проводим линии обозначения размеров детали. Они изображаются сплошной тонкой линией. Проставляем размеры.
- Видимые очертания детали обводятся сплошной основной линией.
- Завершение работы. Обводка рамки и основной надписи чертежа сплошной основной линией.

Самостоятельная работа студента: выполнить по предложенному образцу, несложный чертёж. Формат листа бумаги – А – 4.

РАЗДЕЛ 3. ШРИФТ.

Краткие сведения из истории шрифта. Материалы и инструменты для шрифтовых работ. Шрифт в оформлении проектной работы.

Ключевые слова: история, художественный шрифт, материалы, инструменты, оформление, проект, композиция.

Тема 3.1. Краткие сведения из истории шрифта.

Краткий исторический путь развития искусства шрифта. Пиктография, иероглифы, древнегреческий и латинский алфавиты. Развитие художественных шрифтов в Западной Европе. Славянский алфавит – кириллица. Историческое развитие русского художественного шрифта.

Ключевые слова: история, пиктография, иероглифы, алфавит, кириллица, художественный шрифт.

Тема 3.2. Материалы и инструменты для шрифтовых работ.

Карандаш, бумага, ластик, линейки.

Тема 3.3. Шрифт в оформлении проектной работы.

Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом при оформлении проекта изделий ДПИ: четкость, ясность, удобочитаемость, простота графических форм шрифта, ритм, стилевое единство, целостность и композиционная взаимосвязь всего построения текста.

Ключевые слова: шрифт, оформление, проект, графическая форма, стиль, текст, композиция.

Цель выполняемых заданий: изучение основных требований, предъявляемых к работе над шрифтом при оформлении проектов и практическое их применение.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, линейка, циркуль, ластик.

Выполнить рисованный шрифт, соблюдая гарнитуру, применяемого в оформлении проекта на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку рисованного шрифта.
- Нанесение модульной сетки.
- Деление верхних и нижних линий строк на ширину букв и межбуквенных пробелов.
- Деление строки по высоте на толщину горизонтальных дополнительных штрихов, в том числе и по средней линии.
- Деление самих букв по ширине на толщину основных и дополнительных штрихов и на величину внутрибуквенного просвета.
- Нахождение центров дуг и округлений, мест соединения штрихов, засечек и концевых элементов.
- Уточнение контура рисунка букв.

Самостоятельная работа студента: выполнить шрифтовой текст по предложенной теме. Формат листа бумаги – А – 3.

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ РИСОВАНИИ.

Элементарные построения в техническом рисовании. Рисование линий. Деление отрезков на равные части. Рисование углов. Деление углов на равные части. Все построения выполняются в карандаше, на глаз определяя размеры и соотношения частей без использования чертежных инструментов.

Ключевые слова: построение, рисование, линия, отрезок, деление, угол.

Тема 4.1. Рисование линий. Деление отрезков на равные части.

Технический рисунок – это такое наглядное графическое изображение объекта, выполненное от руки в глазомерном масштабе.

Ключевые слова: отрезок, линия, деление, равные части.

Цель выполняемых заданий: научиться правильно определять на глаз размеры и соотношения частей, разделять линии и плоскость листа на равные части

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Рисование линий (горизонтальных, вертикальных, наклонных, кривых) на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку рисованных линий.
- Выполнение от руки на определенном месте несколько горизонтальных линий.
- Выполнение от руки на определенном месте несколько вертикальных линий.
- Выполнение от руки на определенном месте несколько наклонных линий.
- Выполнение от руки на определенном месте несколько кривых линий

Задание № 2. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Деление отрезков на равные части на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку рисования отрезков, деленных на равные части..
- Выполнение от руки деление отрезка на две равные части.
- Выполнение от руки деление отрезка на четыре равные части.
- Выполнение от руки деление отрезка на шесть равных частей.
- Выполнение от руки деление отрезка на пять равных частей.

Самостоятельная работа студента: выполнить упражнения по рисованию линий от руки и на глаз и деления отрезков на равные части. Формат листа бумаги – А – 3 (по листу на задание).

Тема 4.2. Рисование углов. Деление углов на равные части.

Технический рисунок – это такое наглядное графическое изображение объекта, выполненное от руки в глазомерном масштабе.

Ключевые слова: линия, деление, угол, перпендикуляр, равные части.

Цель выполняемых заданий: научиться правильно определять на глаз размеры и соотношения частей, рисовать и делить углы на равные части и под определённые градусы.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Рисование углов на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку рисованных углов.
- Выполнение от руки на определенном месте рисунка угла под 90° .
- Выполнение от руки на определенном месте рисунка угла под 45° .
- Выполнение от руки на определенном месте рисунков углов под 30° , 60° , 120° .
- Выполнение от руки на определенном месте несколько кривых линий

Задание № 2. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Деление углов на равные части на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку рисования углов, деленных на равные части..
- Выполнение от руки деление угла на две равные части.
- Выполнение от руки деление угла на четные равные части.
- Выполнение от руки деление угла на не чётные равные части.

Самостоятельная работа студента: выполнить упражнения по рисованию и делению углов от руки и на глаз на равные части. Формат листа бумаги – А – 3.

РАЗДЕЛ 5. РИСОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ В АКСОНОМЕТРИИ.

Понятие об аксонометрических проекциях. Особенности аксонометрического рисунка. Зарисовка плоских фигур. Рисование геометрических тел в аксонометрии.

Ключевые слова: аксонометрия, проекция, зарисовка, геометрические тела, изометрия, диметрия.

Тема 5.1. Понятие об аксонометрических проекциях.

Наглядное изображение предметов на плоскости. Основные положения аксонометрии. Способы параллельного проектирования. Изометрия. Диметрия.

Ключевые слова: линия, деление, угол, перпендикуляр, равные части.

Цель выполняемых заданий: научиться правильно определять и рисовать координатных осей в изометрии и диметрии.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Изображение прямоугольной и косоугольной проекций на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку изображений осей изометрической и диметрической проекций.
- Изображение координатных осей в изометрии.
- Изображение координатных осей в диметрии.

Самостоятельная работа студента: выполнить упражнения по рисованию координатных осей в изометрии и диметрии от руки и на глаз. Формат листа бумаги – А – 4 .

Тема 5.2. Зарисовка плоских фигур.

Наглядное изображение предметов на плоскости. Построение рисунков плоских фигур. Зарисовка треугольника, квадрата, шестиугольника и окружности.

Ключевые слова: линия, деление, угол, перпендикуляр, треугольник, квадрат, шестиугольник, окружность.

Цель выполняемых заданий: научиться правильно, рисовать от руки плоские фигуры в изометрии.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Зарисовка плоских фигур (треугольник, квадрат, шестиугольник, окружность.) на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку изображений плоских фигур (треугольник, квадрат, шестиугольник, окружность.) в изометрической проекции.
- Зарисовка плоской фигуры треугольник в изометрической проекции.
- Зарисовка плоской фигуры квадрат в изометрической проекции.
- Зарисовка плоской фигуры шестиугольник в изометрической проекции.
- Зарисовка плоской фигуры окружность в изометрической проекции.

Самостоятельная работа студента: выполнить упражнения по рисованию плоских фигур в изометрии и диметрии от руки и на глаз. Формат листа бумаги – А – 3

Тема 5.3. Рисование геометрических тел в аксонометрии.

Построение рисунков геометрических фигур в изометрии. Рисунок куба, пятигранной пирамиды, цилиндра, конуса.

Ключевые слова: линия, деление, угол, перпендикуляр, треугольник, квадрат, шестиугольник, окружность, шестигранная пирамида, цилиндр, конус.

Цель выполняемых заданий: научиться правильно рисовать и строить от руки объёмные геометрические фигуры в изометрии.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Зарисовка куба в изометрии на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительного эскиза, в котором продумать наилучшую компоновку изображения куба в изометрии.
- Выполнение основного рисунка.

Основной рисунок выполняется с соблюдением следующих методических стадий:

- 1) Нанесение осей изометрии, на которых откладывают длину, ширину, высоту
- 2) Проведение линий, параллельных осям проекций.
- 3) Проведение параллельных линий осям OX и OY из точек пересечений, полученных при выполнении второй стадии построения.

Задание № 2. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Зарисовка пятигранной пирамиды в изометрии на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительного эскиза, в котором продумать наилучшую компоновку изображения пятигранной пирамиды в изометрии.
- Выполнение основного рисунка.

Основной рисунок выполняется с соблюдением следующих методических стадий:

- 1) Нанесение осей изометрии.
- 2) Откладывание высоты пирамиды на оси OZ .
- 3) На осях OX и OY выстраивание основания пирамиды.
- 4) Завершение рисунка. Соединение вершины пирамиды с основанием.

Задание № 3. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Зарисовка цилиндра в изометрии на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительного эскиза, в котором продумать наилучшую компоновку изображения цилиндра в изометрии.
- Выполнение основного рисунка.

Основной рисунок выполняется с соблюдением следующих методических стадий:

- 1) Нанесение осей изометрии.

- 2) Откладывание высоты цилиндра на оси OZ в точках OO_1 .
- 3) На отмеченных точках O и O_1 цилиндра выстраивание основания по большим осям эллипсов, равным его диаметру.
- 4) Построение малых осей эллипсов, завершение рисунков эллипсов.
- 5) Завершение рисунка. Проведение образующих линий к эллипсам.

Задание № 4. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш.

Зарисовка конуса в изометрии на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Выполнение предварительного эскиза, в котором продумать наилучшую компоновку изображения конуса в изометрии.
- Выполнение основного рисунка.

Основной рисунок выполняется с соблюдением следующих методических стадий:

- 1) Нанесение осей изометрии.
- 2) Откладывание высоты конуса на оси OZ в точках OS .
- 3) Рисование основания конуса. На осях OX и OY строят ромб со сторонами, равными диаметру окружности.
- 4) Рисование основания конуса (эллипс) с помощью ромба.
- 5) Завершение рисунка. Проведение через вершину конуса образующие линии к эллипсу.

Самостоятельная работа студента: выполнить упражнения по выполнению зарисовок объёмных геометрических фигур в изометрии от руки и на глаз.

Формат листа бумаги – А – 3

РАЗДЕЛ 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСУНКОВ ИЗДЕЛИЙ ДПИ.

Рекомендации к выполнению рисунка изделия ДПИ с натуры и по чертежу. Выполнения рисунка предмета ДПИ с натуры. Рисование изделий ДПИ по чертежу.

Ключевые слова: рекомендации, рисунок, изделие, ДПИ, чертеж, технический рисунок, особенность.

Цель выполняемых заданий: научиться грамотно выполнять технические рисунки изделий ДПИ с натуры и по чертежу.

Тема 6.1. Рекомендации к выполнению рисунка изделия ДПИ с натуры.

Основные рекомендации к выполнению рисунка изделия ДПИ с натуры. Определенная последовательность выполнения рисунка изделия ДПИ с натуры:

- 1). Определение названия и назначение изделия ДПИ.
- 2). Определение рабочего положения изделия.
- 3). Установление на глаз примерное соотношение размеров (длины, ширины и высоты) изделия, а также отдельных ее частей, т.е. определение пропорциональной зависимости.
- 4). Понятие конструктивной сущности изделия, т.е. расчленение ее на простые геометрические формы.
- 5). При необходимости, определить, какие выполнить разрезы.
- 6). Выбрать для рисунка изделия необходимую аксонометрическую проекцию.
- 7). Определение композиции рисунка и его компоновку на формате.
- 8). Изучение особенностей изделия, выполнения с него наброска на формате, а затем выполнение рисунка.

9). По выполнению линейного рисунка, при необходимости, нанести светотень.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Рисование изделий ДПИ с натуры на одном листе.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Подбирается изделие ДПИ для выполнения технического рисунка с натуры (название, назначение).
- Определяется рабочего положения изделия.
- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Устанавливается на глаз примерное соотношение размеров (длины, ширины и высоты) изделия, а также отдельных ее частей.
- Разбирается конструктивная сущность изделия, т.е. расчленение ее на простые геометрические формы.
- Выбирается для рисунка изделия необходимая аксонометрическая проекция (изометрия)
- Определяется композиция рисунка и его компоновка на формате листа.
- Выполняется набросок изделия на формате, а затем - рисунок.

Самостоятельная работа студента: выполнить с натуры технический рисунок изделие ДПИ (по выбору кафедры). Формат листа бумаги – А –3 .

Тема 6.2. Рекомендации к выполнению рисунка изделия ДПИ по чертежу.

Основные рекомендации к выполнению рисунка изделия ДПИ по чертежу. Определенная последовательность и условия к выполнению рисунка изделия ДПИ по чертежу:

- 1). Выполнение рисунка по чертежу требует от рисующего умения читать чертеж.
- 2). Представление формы частей изделия в целом и по отдельности.
- 3). При изучении чертежа, на глаз сопоставить габаритные размеры изделия и соотношения его частей.
- 4). При рисовании изделия по чертежу не применять чертежно-измерительные инструменты.
- 5). Рисунок выполняется или в увеличенном размере или в уменьшенном, в зависимости от размеров формата.

Задание № 1. Формат А - 3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Рисование изделий ДПИ по чертежу.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Определение названия и назначение изделия ДПИ.
- Определяется рабочего положения изделия.
- Подготовка листа к работе (нанесение рамки и основной надписи).
- Установление на глаз примерное соотношение размеров (длины, ширины и высоты) изделия, а также отдельных ее частей, т.е. определение пропорциональной зависимости.
- Определение композиции рисунка и его компоновку на формате.
- Выполняется набросок изделия на формате, а затем - рисунок.

Самостоятельная работа студента: выполнить по чертежу технический рисунок изделие ДПИ (по выбору кафедры). Формат листа бумаги – А –3 .

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник

1. Волошин-Челпан. Начертательная геометрия Инженерная графика. Учебник для вузов. М. Академический Проект. 2009.

б) основная литература:

1. Писканова Е.А. Технический рисунок. Учебно-методическое пособие. Тольятти. ТГУ. 2011. – 122с.

2. Ростовцев Н.Н. и др. «Техническое рисование». Пособие для студентов художественно - графически факультетов. М.: 1979.

3. Коваленко А.В. и др. «Как читать чертежи». М.: 1984.

4. Барышников А.П. «Перспектива». Учебное пособие для высших худ. учеб. заведений. М.: 1955

5. Кириллов А.Ф., Соколовский М.С. Черчение и рисование. Учебник. М. 1972г.

6. Климухин А.Г. Тени и перспектива. Учебное пособие. М. 1967г.

4. Фролов С.А. Начертательная геометрия. Учебник. М. 1983г.

5. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. Учебное пособие. М. 1988г.

6. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. Учебник. М. 2006г.

7. Королев Ю.И. Начертательная геометрия. Учебник. М. 2009г.

8. Макарова М.Н. Перспектива. Учебник. М. 2006г.

в) дополнительная литература:

1. Максимович В.Ф. «Русские лаки». Учебно- методическое пособие по курсу «Нар. худ. промыслы»; М.:1999

2. Макарова М.Н. Практическая перспектива. Учебное пособие. М. 2005г.

3. А.Д. Ботвинников и др. «Черчение». Учебник для средней общеобразовательной школы. Изд. «Просвещение». М.: 1979.

4. Федотова О.В. «Московское письмо». Учебное пособие для дисциплины «История художественных лаков»; по специальности «Декоративно-прикладное искусство (специализация «Художественная роспись»». М.: 2009.

5. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». М. 1989г.

6. Алексахин Н.Н. «Художественные промыслы России». Учебное пособие. М.: 2005.

7. Галицкий И.А. Рисование простых геометрических тел. Учебное пособие. М. 2008г.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Студенты кафедры обеспечены минимально необходимым для реализации бакалаврской программы оборудованием, приспособлениями, инструментами и материалами, для выполнения практических работ по техническому рисунку.

Имеется основное и дополнительное оборудование: столы, планшеты, доска, стулья, табуреты.

Наличествуют материалы для выполнения учебных заданий: раздаточный материал для выполнения упражнений по темам, предметы и изделия ДПИ для работы с натуры.

Полностью оборудована учебная мастерская по техническому рисунку.

На кафедре рисунка имеются методические указания и материалы преподавателя, цифровые носители учебной программы, учебники, учебные пособия, учебно-методический комплекс.

10. Оценочные средства

Программа учебной дисциплины «Технический рисунок» строится по принципу постепенного усложнения заданий. В программе уделяется большое внимание изображению.

В программу «Технического рисунка» включены задания по рисованию плоских и объёмных изделий ДПИ.

Важной частью программы «Технического рисунка» является

Требования к уровню освоения содержания программы. Обучение техническому рисунку начинается с выявления степени подготовленности студентов. Необходимый исходный уровень знаний, умений и навыков должен соответствовать программе учебной дисциплины «Черчения» общеобразовательной школы или учебной программы «Технический рисунок» СПО МФ ВШНИ. Кроме того, в программу включены темы, необходимые для изучения студентам, не имеющим базовых знаний по техническому рисованию.

Программа учебной дисциплины «Технический рисунок» нацелена на расширение и углубление знаний студента, на их осознанное применение при выполнении сложных практических заданий, на приобретение новых навыков при работе над техническим рисунком.

В программе по техническому рисунку для высшего профессионального образования значительное внимание уделяется длительным по времени исполнению заданиям, позволяющим развить творческие возможности будущего художника декоративно-прикладного искусства. При выполнении таких заданий большое значение придается изображению изделий ДПИ в аксонометрии.

Студенты закрепляют и углубляют знания, полученные ранее. Задания усложняются от предыдущего к следующему. От студентов требуется более точное композиционное решение технического рисунка, верное построение.

Студенты, закончившие изучение программы «Технического рисунка», должны уметь пользоваться знаниями по компоновке изображения в листе; понимать и уметь изображать объёмные формы с натуры и по воображению от руки, соблюдая пропорции отдельных их частей, выполнять и читать чертежи изделий, уметь уверенно и свободно выражать свою

мысль графическими средствами и совместно с другими дисциплинами способствовать всесторонне осмысленному решению художественных и технологических задач, уметь грамотно и на высоком художественном уровне применять полученные знания в работе над произведениями декоративно-прикладного искусства.

Программа предусматривает лекционные и практические аудиторные занятия.

Формы контроля. В процессе работы по выполнению программы «Технического рисунка» применяются следующие формы контроля:

1. Текущий контроль.
2. Промежуточный контроль.
3. Итоговый контроль

Текущий контроль

Во время проведения текущего контроля на занятиях по техническому рисунку преподаватель обязан следить за соблюдением методической последовательности выполнения работы студентами, своевременно указывать на ошибки и объяснять пути и способы их устранения. После завершения каждого задания следует провести необходимый сравнительный анализ всех представленных работ, объяснить студентам преимущества лучших рисунков. Студенты должны участвовать в обсуждении, анализировать ошибки и отмечать достоинства в работах однокурсников и в своих работах.

Промежуточный контроль.

С целью определения уровня готовности студентов к итоговому просмотру, для выявления имеющихся проблем и определению методических и педагогических путей их решения в середине каждого семестра проводятся **промежуточные просмотры**. На промежуточных просмотрах представляются все завершённые по календарно-тематическому плану работы.

В промежуточном просмотре участвуют преподаватели кафедры «Художественная роспись по металлу и папье-маше», представители учебного управления, а так же студенты со своими работами. Преподаватель представляет каждого студента, обращая внимание на его отношение к учебе, целеустремленность, посещение занятий. Оценивая работы, преподаватель указывает на положительные качества представленных работ, на ошибки, недочеты, а так же объясняет причину, по которой эти недочеты не были устранены ранее.

В обсуждении работ участвуют все преподаватели кафедры «Художественная роспись по металлу и папье-маше». Студент обязан внимательно прислушаться к сделанным замечаниям, ответить на вопросы, если такие будут к нему, а также имеет право задать комиссии вопросы, имеющие отношение к его работе по выполнению заданий.

При оценивании работ на промежуточном просмотре учитываются мнения и замечания всех присутствующих, но приоритет отдается оценке преподавателя, ведущего предмет. Оцениваются все выставленные работы.

После завершения промежуточного просмотра преподаватель вместе со студентами обсуждает услышанные замечания и возможности устранения недочетов. Исправленные работы на итоговом просмотре могут быть более высоко оценены.

Итоговый контроль

По завершении семестра обучения проводятся зачётный просмотр, на котором выставляется итоговая оценка.

На итоговый просмотр студенты представляют все, выполненные за семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена.

Зачётный просмотр по техническому рисунку проходят в период зачётной сессии в присутствии преподавателей кафедры «Художественная роспись по металлу и папье-маше». В экзаменационном просмотре участвуют представители учебного управления, кураторы групп. Студенты представляют свои работы лично.

Обсуждение работ и выставляемых оценок должно проводиться в корректной форме. При оценивании следует руководствоваться принципами индивидуального подхода, с учётом единых требований, а так же всех критериев проставления оценки, разработанных на кафедре «Художественная роспись по металлу и папье-маше».

На итоговом зачётном просмотре приоритет отдается оценке заведующего кафедрой «Художественная роспись по металлу и папье-маше».

Студент выслушивает все замечания и имеет право задать вопросы, касающиеся его работы над заданиями по техническому рисунку. В случаях, когда возможно выполнить рекомендации, исправить ошибки и недочеты, заведующий кафедрой «Художественная роспись по металлу и папье-маше» может установить срок повторного представления работ до завершения экзаменационной сессии.

На итоговых просмотрах лучшие из выставленных работ отбираются в методический фонд.

После завершения просмотра преподаватель обязан прокомментировать студентам итоги, ответить на вопросы.

Контроль осуществляется в виде балльной оценки учебной деятельности студентов.

1.6. Целью балльной оценки учебной деятельности студентов ВШНИ является аттестация студентов через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости студентов в течение семестра.

1.7. Задачи балльной оценки учебной деятельности студентов:

- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы студентов;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого студента с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы студентов на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала и оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе студентов элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценке знаний студента преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий студентами.

1.8. Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

1.9. Балльная оценка учебной деятельности студентов проводится по каждой дисциплине и учитывается:

- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;
- за весь период обучения в ВШНИ.

1.10. Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных студентом:

- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.);
 - за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);
 - за экзамен, зачет.
- итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;

Порядок балльной оценки учебной деятельности студентов

2.9. Вариант балльной оценки учебной деятельности студентов:

2.9.1. Итоговая оценка учебной деятельности студента по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале.

2.9.2. Оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре.

2.9.3. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей. По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. При этом могут учитываться:

- посещаемость занятий;
- работа на занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса, занятий и т.п.;
- сроки выполнения заданий;
- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы студентов и т.д.

2.9.4. Итоговая семестровая оценка (средний балл) складывается из оценок за каждый модуль, задание при условии набора за каждый модуль, задание 41 и более баллов.

2.9.5. Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется

$$B_1 + B_2 + \dots + B_n$$

$$B_c = \frac{\dots}{n}$$

n

где:

B1 – сумма баллов, набранных студентом за первый модуль, задание;

B2 – сумма баллов, набранных студентом за второй модуль, задание;

Bn – сумма баллов, набранных студентом за n-ый модуль, задание;

n – количество модулей, заданий в семестре.

2.10. Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:

Рубежные, текущие баллы	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейской и российской оценок
-------------------------	-------------------	--------------------	---

0 – 40	2 (не удовлетворительно)	F	2
41 – 50	3 (удовлетвори тельно)	E	3 –
51 – 60			3
61 – 70		D	3 +
71 – 75	4 (хорошо)	C	4 –
76 – 80			4
81 – 85		B	4 +
86 – 90	5 (отлично)	A	5 –
91 – 95			5
96 – 100			5 +
0 – 40	Не зачет	-	-
41 – 100	Зачет	-	-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;

71 – 85 баллов – «хорошо»;

86 – 100 баллов – «отлично».

2.11. Положительной балльной оценкой считается:

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;

- по европейской системе оценки А, В, С, D, E.

2.12. Студенты, получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно выполнившими программу и продолжают обучение

2.13. В зачетно-экзаменационных ведомостях студенту выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.

2.14. Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель две:

- первая: 7-8 недели семестра;

- вторая: 14-15 недели семестра.

2.15. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;

- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.

2.16. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре. Принимаемые решения реализуются по отношению:

- к студентам: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация дополнительных консультаций и т.п.;

- к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-психологического климата на занятиях и т.п.;

- к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и видов контроля и т.п.

Критерии оценки учебных работ по рисунку.

«5»-«отлично» 86-100 баллов

Зачётная оценка «5»-«отлично» выставляется, если работа студента не содержит ошибок и соответствует следующим требованиям:

1) композиционное решение:

- рисунок должен быть грамотно скомпонован в заданном формате листа.
- компоновка листа может быть вертикальной, горизонтальной.
- грамотно скомпоновано изображение изделия ДПИ или геометрических тел не должно быть мелким или крупным в заданном формате, не должно быть смещено вправо или влево, вверх или вниз.

2) грамотное построение:

- объекты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей пропорций составных частей, расположенные на плоскости, не подниматься вверх и не опускаться вниз по отношению к поверхности листа.

•

3) передача тональных отношений:

- при изображении учебного задания следует правильно использовать тональные отношения при передаче объема объектов и светотени (в теневых участках на предметах тон должен быть темнее, в освещенных - светлее).

•

•

4) требования к завершённой учебной работе:

- учебное задание должно быть завершено студентом за установленное календарно-тематическим планом время.
- завершённая работа должна иметь аккуратный вид: бумага не надорвана, не помята, не испачкана. Должны быть удалены все возможные посторонние надписи и изображения, не имеющие прямого отношения к выполнению учебного задания.

•

«4»-«хорошо» 71-85 баллов

Зачётная оценка «4»-«хорошо» выставляется, если работа студента не содержит грубых ошибок и соответствует большинству требований, предъявляемых к работе на оценку «5»-«отлично».

Работа, выполненная на оценку «4»-«хорошо» не должна иметь более двух ошибок из следующих возможных:

1) композиционное решение:

- компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется.
- компоновка в заданном формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз.

2) грамотное построение:

•

- незначительные искажения пропорциональных отношений между частями объектов, составляющих учебное задание.

- незначительные перспективные искажения в изображении объектов, составляющих учебное задание.

3) передача тональных отношений:

- небольшие неточности в передаче основных тональных отношений.

(4) требования к завершённой учебной работе:

- учебное задание должно быть завершено студентом за установленное календарно-тематическим планом время.

- является незначительной ошибкой, если завершённая работа имеет небольшие надрывы и помятости листа, бумага немного испачкана.

-

«3»-«удовлетворительно» 41-70 баллов

Зачётная оценка «3»-«удовлетворительно» выставляется, если работа студента не содержит грубых ошибок, но не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»-«отлично» и «4»-«хорошо». Работа, выполненная на оценку «3»-«удовлетворительно» может иметь от трех до пяти ошибок из возможных:

1) композиционное решение:

- компоновка в формате немного крупнее или немного мельче, чем требуется.
- компоновка в формате немного сдвинута вправо, влево, вверх или вниз.

2) грамотное построение:

-

- незначительные искажения пропорциональных отношений между объектами, составляющими учебное задание.

- незначительные искажения в пропорциях.

3) передача тональных отношений:

- небольшие неточности в передаче основных тональных отношений.

4) требования к завершённой учебной работе:

- работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет от трех до пяти незначительных ошибок.

-

«2»-«неудовлетворительно» 0-40 баллов

Зачётная оценка «2»-«неудовлетворительно» выставляется, если работа студента содержит грубые ошибки и не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»-«отлично», «4»-«хорошо» и «3»-«удовлетворительно». Грубыми ошибками при выполнении учебной работы являются:

1) композиционное решение:

- компоновка в формате значительно крупнее или значительно мельче, чем требуется.

- компоновка в формате значительно сдвинута вправо, влево, вверх или вниз.

2) грамотное построение:

-

-

- значительные, грубые искажения пропорциональных отношений частей объектов, составляющими учебное задание.

- значительные, грубые искажения в пропорциях объектов, составляющих учебное задание.

3) передача тональных отношений:

- значительные, грубые неточности в передаче светотени и основных тональных отношений.

4) требования к завершённой учебной работе:

- учебная работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет шесть и более незначительных ошибок, а также одну и более грубых ошибок.

- бумага грубо надорвана, испачкана по вине студента, имеются посторонние изображения и надписи.

- В заключении следует отметить, что вся программа «Технического рисунка» направлена на развитие навыков, необходимых студентам, будущим художникам декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в работе над высокохудожественными произведениями и в становлении творческой индивидуальности специалиста высшей квалификации.

Вариативная часть

Декоративный рисунок (1-4 курсы, 1-7 семестры)

Автор: Дунаева Н.Ю. к.п.н. – доцент, зав. кафедрой рисунка МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Предмет «Декоративный рисунок» - это один из основных предметов в подготовке художника декоративно-прикладного искусства. Владение декоративным рисунком является необходимым условием становления творческой индивидуальности будущего художника декоративно-прикладного искусства, широко использующего выразительные возможности графических средств в своей проектной работе.

Программа учебной дисциплины является обязательной составляющей основной образовательной программы по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и согласована с другими дисциплинами учебного плана такими как «Академический рисунок», «Основы композиции», «Проектирование», «Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Технический рисунок».

Задания по декоративной графике способствуют развитию фантазии, декоративному осмыслению формы, формируют творческое мышление и индивидуальность будущего художника в области декоративного искусства и народных промыслов. Выполняя задания по декоративной графике, студенты впервые переходят от решения общехудожественных задач к освоению знаний, непосредственно связанных с их будущей профессией.

Разработанная учебная программа по декоративному рисунку содержит комплекс текущих учебных заданий, способствующих развитию у студентов художественного видения, чувства декоративности и умения творчески мыслить.

Художник традиционного прикладного искусства никогда не использует мотивы природы для украшения предметов без какой-либо степени стилизации. Стилизация, преобразующая реальный облик изображаемого, всегда достигается его обобщением. Цель стилизации — представить обобщенный и упрощенный образ изображаемого предмета, сделать мотив более понятным, максимально выразительным для зрителя, при этом, что важно, — удобным для исполнения художником. Материал, на котором будет

исполнено изображение, и место, отведенное на предмете для декора, заставляют художника выбирать те или иные варианты стилизации природного мотива. Цветы, листья, плоды, звери, люди, горки, одежда могут быть упрощенно стилизованы, переданы в натуралистичной манере или же их изображение может быть усложнено. Выбор мотива, его трактовка должны умело подчиняться форме предмета.

Цель:

Таким образом, очевидно, что художнику традиционного прикладного искусства для успешной работы по своей специальности необходимо свободно владеть методом художественной стилизации — творческим обобщением природной формы.

Помимо навыков стилизации природы, будущим художникам прикладного искусства необходимо также свободно владеть приемами специального рисунка — декоративного, или декоративной графикой. Графическое изображение в настоящее время — одно из основных средств художественного проектирования.

Декоративный рисунок — создание на листе бумаги методом художественной стилизации декоративного образа любых предметов и фигур окружающего мира с учетом законов композиции и выразительных средств графики.

Декоративный рисунок, необходимый в обучении художников традиционного прикладного искусства, имеет как черты сходства с академическим рисунком, так и отличия от него.

Едины и в академическом, и в декоративном рисунке:

- первоэлементы изображения — точка, линия, плоскость, штрих, контур, силуэт;
- общие законы композиции — цельность и равновесие;
- общие средства гармонизации композиции — ритм, контраст, тождество, пропорции, масштаб.
- основной материал для работы — белая бумага;
- общие материалы и инструменты — тушь, перо, карандаш;
- эскизы — необходимый элемент перед выполнением длительных заданий как по академическому, так и по декоративному рисунку.

Принципиальные отличия декоративного рисунка от академического — линейно-плоскостное изображение трехмерных предметов и условная (плоскостная) трактовка пространства на двумерной плоскости листа бумаги.

Изображение в декоративном рисунке контрастно. В основном используются сочетания белого и черного, серое создается с помощью нанесения первоэлементов (пятен, линий, штрихов, точек) в различных сочетаниях на плоскость бумаги. Также в таком рисунке возможно использование одного-двух цветных тонов.

Декоративный рисунок можно выполнять как на белой, так и на цветной бумаге (в основном нейтральных тонов).

В работах используется черная краска: тушь, гуашь, акрил, темпера, а также белила, иногда — акварель и другие материалы для передачи фактуры.

Задача: декоративного рисунка — декоративная переработка природы, художественная стилизация, преобразование с помощью обобщения. Декоративный

рисунок — это творческая работа студента, в которой он должен уметь осознанно, в зависимости от поставленных задач использовать в различных сочетаниях выразительные средства графики: точку, линию, пятно, штрих, учитывая при этом свойства поверхности бумаги (гладкая белая, тонированная, фактурная).

Учебный декоративный рисунок выполняется после того, как какая-либо постановка была подробно нарисована карандашом, либо в мягком материале, т.е. после работы над академическим рисунком.

К рисунку с натуры предъявляются достаточно высокие требования, он должен быть максимально точным, рациональным и строгим.

Развитие художественного видения и индивидуального творческого мышления у студента — важная задача образования будущих художников традиционного прикладного искусства. Учащийся должен научиться видеть в природе интересный пластический мотив, находиться в постоянном поиске новых графических приемов, так как каждый новый декоративный рисунок требует своего подхода к решению художественного образа. Часто используя только белую, серую и черную краски, будущий художник должен уметь добиться гармоничного композиционного звучания работы с выразительным прочтением в ней доминанты.

Декоративный рисунок — это творческая работа студента, которая требует от него смелости, концентрации внимания и больших эмоциональных затрат.

Формирование визуального композиционного мышления является основной задачей обучения декоративному рисунку, а формирование пространственного видения — основной задачей академического рисунка. Выполнение этих двух задач — главная цель в воспитании художественной личности и основа обучения рисунку в традиционном прикладном искусстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Смежными для дисциплины «Декоративный рисунок», являются дисциплины общепрофессионального цикла: «Академический рисунок», «Основы композиции», «Проектирование», «Академическая живопись», «Декоративная живопись».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства самосовершенствования (ОК-7);

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	156	45	4	36	40	36	4	-
В том числе:								
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-	-	-	-
Работа по выполнению декоративно-графических эскизов	82	22	2	18	20	18	2	-
Натурные зарисовки (наброски) объектов предметной и пространственной среды, растительного и животного мира, человека	83	23	2	18	20	18	2	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экзамен	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз
Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен)	экзамен	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз
Общая трудоемкость	час	396	72	36	72	72	72	36
	зач. ед.	11	2	1	2	2	2	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение дисциплину «Декоративный рисунок».	<p>в - Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства.</p> <p>- Учебные задачи декоративного рисунка — декоративная переработка природы, художественная стилизация, преобразование с помощью обобщения. Декоративный рисунок — творческая работа студента, в которой он должен уметь осознанно, в зависимости от поставленных задач использовать в различных сочетаниях выразительные средства графики: точку, линию, пятно, штрих, учитывая при этом свойства поверхности бумаги (гладкая белая, тонированная, фактурная).</p> <p>- Выразительные средства рисунка.</p> <p>Первоэлементы изображения (точка, линия, контур, силуэт, штрих, пятно). Средства их взаимодействия и организации на плоскости, свойства поверхности (фактура).</p> <p>- Материалы, техники и инструменты декоративного рисунка.</p> <p>- Содержание дисциплины «Декоративный рисунок».</p> <p>- Оборудование. Мольберты, планшеты, инструменты для заточки карандашей. Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Подготовительные упражнения. Способы работы мягкими рисовальными материалами. Копирование образцов различных технических приёмов декоративного решения плоскости.
2	Рисование растений и цветов.	<ul style="list-style-type: none"> - Методические подходы к изображению растений и цветов с натуры. - Природное разнообразие пластических форм растений и цветов. - Понятия конструкции формы, строения растения (цветка), пластической взаимосвязи форм. - Последовательность выполнения рисунка с натуры. - Изобразительные средства академического рисунка. - Геометрическая основа форм листьев. Конструктивные особенности листьев, виды листьев: простые, сложные, с расчленённой пластинкой. Различия в фактуре листьев разных пород. Понятие тональных отношений. - Строение цветка: цветоложе, чашелистики, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Виды соцветий: простые и сложные. Разнообразие форм цветов. Линейно-конструктивное аналитическое рисование цветов. - Тональное рисование цветов. <ul style="list-style-type: none"> - Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
3	Рисование предметов быта.	<ul style="list-style-type: none"> - Сложная пластическая форма как сочетание простейших геометрических тел. - Закономерности изображения сложной пластической формы в пространстве. - Законы линейной перспективы. Расположение предметов выше и ниже линии горизонта. - Последовательность выполнения рисунка с натуры. - Понятия пропорций, конструкции, светотени, тона. - Изобразительные средства академического рисунка. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
4	Рисование овощей и фруктов.	<ul style="list-style-type: none"> - Сходство форм овощей и фруктов с формой простых геометрических тел: шара, приплюснутого шара, цилиндра с закруглёнными основаниями, конуса

		<p>пирамиды. Сходство построения формы овощей и фруктов с построением геометрических тел.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разнообразие фактур поверхности: глянцевая, матовая, шершавая, с бороздками. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
5	Рисование драпировок.	<ul style="list-style-type: none"> - Методические подходы к рисованию драпировки. - Четыре главных типа складок: натяжные, висящие, облегающие и смятые, ломаные складки. - Сложная пластическая форма драпировки как сочетание объёмных форм близким простейшим геометрическим телам: цилиндрические, конусообразные, призматические и другие формы складок. - Зависимость характера форм складок от различного материала ткани. Закономерности распределения света и тени на различных формах складок. - Композиционно-пластический отбор деталей, количества форм, размеров, градаций тона. Цельность формы. Композиционный центр. - Понятие тона. Использование контраста в качестве доминанты. Подчинение деталей целому. Достижение единства изображения. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
6.	Рисование натюрмортов.	<ul style="list-style-type: none"> - Понятие натюрморта, различная тематика натюрмортов, различные уровни сложности натюрмортов. - Методическая последовательность выполнения рисунка натюрморта. - Общие понятия о единой составной форме натюрморта. - Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. - Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. - Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. - Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. - Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. - Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. - Светотеневое решение. Организация светотеневой среды натюрморта в целом и каждого предмета, как

		<p>составляющего элемента композиции.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Детальная моделировка форм. Обобщение, завершение работы. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
7.	Рисование объектов животного мира.	<ul style="list-style-type: none"> - Природное разнообразие пластических форм насекомых, птиц, животных. - Методические подходы к рисованию насекомых, птиц, животных. - Понятия конструкции формы, структуры, фактуры, декоративного природного рисунка. - Симметричность построения форм жуков, бабочек, стрекоз, птиц, животных. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
8.	Рисование головы человека.	<ul style="list-style-type: none"> - Конструкция головы человека, её пластическая анатомия. - Соотношение частей головы. Античные греческие каноны построения головы. - Строгая методическая последовательность рисования головы. - Понятия композиции, характера формы, конструкции, светотени, тона. - Изобразительные средства академического рисунка. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.
9.	Рисование фигуры человека.	<ul style="list-style-type: none"> - Общие принципы и задачи пространственно-перспективного построения фигуры: - грамотно закомпоновать фигуру на листе бумаги; - определить положение торса к опорной ноге и плечевого пояса к тазовому (контрапост); - верно передать взаимное расположение (наклоны осей форм) плечевого пояса, таза, грудной клетки и оси поведённой по верхним краям коленных чашечек; - наметить основные пропорции и среднюю линию торса; - прорисовать основные объёмы, стараясь: - проработать важные узлы и детали фигуры; - подчинить детали целому. - Декоративный рисунок - декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

1.	Введение в дисциплину «Декоративный рисунок».		4			4	8
2.	Рисование растений и цветов.		48			16	64
3.	Рисование предметов быта.		18			16	34
4.	Рисование овощей и фруктов.		12			16	28
5.	Рисование драпировок.		12			16	28
6.	Рисование натюрмортов.		24			16	40
7.	Рисование объектов животного мира.		20			16	36
8.	Рисование головы человека.		54			20	74
9.	Рисование фигуры человека.		30			20	50
10.	Рисование интерьеров.		18			16	34
	Итого:		240			156	396

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	Введение в дисциплину «Декоративный рисунок».	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	4
2.	Рисование растений и цветов.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	48
3.	Рисование предметов быта.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	18

4.	Рисование овощей и фруктов.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	12
5.	Рисование драпировок.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	12
6.	Рисование натюрмортов.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	24
7.	Рисование объектов животного мира.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	20
8.	Рисование головы человека.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	54
9.	Рисование фигуры человека.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	30

10.	Рисование интерьеров.	Декоративное рисование - создание декоративно-графического изображения с использованием различных выразительных средств графики на основе рисунка с натуры.	18
	Итого:		240

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину «Декоративный рисунок».

Тема 1.1. Рисунок как вид искусства и как учебный предмет.

Отличие целей и задач рисования творческого от целей и задач рисования как учебного предмета. Процесс рисования с натуры как средство познания и изучения художником реальной действительности. Значение учебного рисования для развития пластического чувства и образного восприятия окружающего мира. Рисунок как основа изобразительной грамоты, основа изображения в изобразительном искусстве. Учебно-аналитические задачи учебного рисунка: изучение строения формы, пластики, движения, применение в рисунке знания пластической анатомии, законов перспективного построения изображения на плоскости, закономерностей распределения света на предметах и целого ряда других важнейших положений.

Учебные задачи декоративного рисунка — декоративная переработка натуры, художественная стилизация, преобразование с помощью обобщения. Декоративный рисунок — это творческая работа студента, в которой он должен уметь осознанно, в зависимости от поставленных задач использовать в различных сочетаниях выразительные средства графики: точку, линию, пятно, штрих, учитывая при этом свойства поверхности бумаги (гладкая белая, тонированная, фактурная).

Тема 1.2. Выразительные средства рисунка.

Первоэлементы изображения (точка, линия, контур, силуэт, штрих, пятно). Средства их взаимодействия и организации на плоскости, свойства поверхности (фактура).

Тема 1.3. Материалы, техники и инструменты декоративного рисунка.

Бумага – основной материал учебного рисунка. Чёрная краска: тушь, гуашь, акрил, темпера, а также белила, иногда — акварель и другие материалы для передачи фактуры.

Инструменты для рисования — перья, фломастеры, гелевые ручки, кисти (беличьи, колонковые, щетинные, синтетические; круглые и плоские, разных размеров).

Тема 1.4. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства.

Задачи, стоящие перед художником традиционного прикладного искусства. Место и роль курса дисциплины «Декоративный рисунок» в системе подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Связь с дисциплинами «Академический рисунок», «Композиция», «Проектирование».

Тема 1.5. Содержание дисциплины «Декоративный рисунок».

Задания по декоративному рисунку на семестр и на весь период обучения. Принцип рисования от простого к сложному.

Тема 1.6. Оборудование.

Мольберты, планшеты, инструменты для заточки карандашей. Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.

Тема 1.7. Подготовительные упражнения.

Способы работы мягкими рисовальными материалами. Копирование образцов различных технических приёмов декоративного решения плоскости.

Знакомство с различными графическими приёмами: линией, штрихом, пятном, точкой и средствами их организации на плоскости.

РАЗДЕЛ 2. Рисование растений и цветов.

Методические подходы к изображению растений и цветов с натуры. Природное разнообразие пластических форм растений и цветов. Понятия конструкции формы, строения растения (цветка), пластической взаимосвязи форм. Последовательность выполнения рисунка с натуры. Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Ключевые слова: растения, цветы, конструкция, строение растения и цветка, пластическая взаимосвязь форм.

Тема 2.1. Рисование листьев и веток растений.

Методические подходы к изображению листьев и веток растений с натуры.

Многообразие форм листьев и веток растений. Геометрическая основа форм листьев. Конструктивные особенности листьев, виды листьев: простые, сложные, с расчленённой пластинкой. Композиционное решение рисунка отдельных листьев и веток растений. Светотеневое решение изображения листьев, понятие пластической формы в пространстве. Различия в фактуре листьев разных пород. Понятие тональных отношений.

Натурное подробное изображение природного мотива используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: листья; ветки растений; пропорции; строение листьев, веток, плодов, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: изучение и передача в рисунке характерного, свойственного каждому виду кустарника или дерева расположения листьев, строения веток, а также плодов. Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание №1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь. Для работы выбираются листья и ветки деревьев различных пород: дуб, клен, рябина, береза, боярышник.

Рисунок с натуры листьев и веток деревьев.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;

- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание №2. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть. Для работы выбираются листья и ветки деревьев различных пород: дуб, клен, рябина, береза, боярышник.

Декоративный рисунок листьев и веток деревьев.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
- в декоративно-графической интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 2.2. Рисование отдельных цветов простых форм.

Методические подходы к изображению цветов с натуры. Природное многообразие цветов, их строения, окраски, размеров. Строение цветка: цветоложе, чашелистики, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Виды соцветий: простые и сложные. Разнообразие

форм простых цветов: плоская круглая с выпуклой или вогнутой серединкой, трубчатая, колокольчатая и др. симметрия и асимметрия в расположении лепестков. Взаимосвязь форм растения (цветка, стебля, листьев). Композиционное решение рисунка отдельных цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Линейно-конструктивное аналитическое рисование цветов. Геометрический характер формы цветов, силуэтное решение листьев. Тональное рисование цветов. Проработка деталей. Обобщение, достижение цельности изображения.

Натурное подробное изображение природного мотива используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: цветок, строение, конструкция, объёмная форма, геометрический характер формы, силуэт, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: изучение строения растения (цветка), разбор его отдельных составляющих, нахождение пластической взаимосвязи форм растения, Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А3, вертикальное или горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок отдельных цветов простых форм.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;

- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3, вертикальное или горизонтальное расположение листа.
Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок отдельных цветов простых форм.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А3, вертикальное или горизонтальное расположение листа.
Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок отдельных цветов простых форм.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 2.3. Рисование отдельных цветов сложных форм.

Методические подходы к изображению цветов с натуры. Природное многообразие цветов, их строения, окраски, размеров. Строение цветка: цветоложе, чашелистики, лепестки, венчик, тычинки, пестик. Виды соцветий: простые и сложные. Разнообразие форм сложных цветов: шаровидная, полушария, усечённого конуса и др. Взаимосвязь форм растения (цветка, стебля, листьев). Композиционное решение рисунка отдельных цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Линейно-конструктивное аналитическое рисование цветов. Геометрический характер формы цветов, силуэтное решение листьев. Тональное рисование цветов. Проработка деталей. Обобщение, достижение цельности изображения.

Натурное подробное изображение природного мотива используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания,

студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: цветок, строение, конструкция, объёмная форма, геометрический характер формы, силуэт, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: изучение строения растения (цветка), разбор его отдельных составляющих, нахождение пластической взаимосвязи форм растения. Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок отдельных цветов сложных форм.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок отдельных цветов сложных форм.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок отдельных цветов сложных форм.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;

- масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 2.4. Букет из цветов.

Методические подходы к рисованию букета с натуры. Букет как единая сложносоставная форма, имеющая геометрическую основу. Связь сложной пластической формы букета и пространства. Грамотное расположение букета на листе бумаги. Поиск выразительного силуэта букета. Конструктивное построение букета. Конструктивное построение каждого цветка. Пластическая взаимосвязь цветов, стеблей, листьев. Первый план, дальний план. Композиционный центр. Передача пространства в линейно-конструктивном и тональном рисунке букета. Проработка деталей. Обобщение.

Натурное подробное изображение природного мотива используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: принцип шара, от общего к частному, единое стилистическое решение, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: изучение строения букета как единой формы и отдельных цветов, стеблей, листьев, нахождение пластической взаимосвязи форм растения. Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок с натуры букета цветов простых форм.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок букета цветов простых форм.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;

- различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 3. Рисование предметов быта.

Методические подходы к рисованию предметов сложной формы. Сложная пластическая форма как сочетание простейших геометрических тел. Закономерности изображения сложной пластической формы в пространстве. Законы линейной перспективы. Расположение предметов выше и ниже линии горизонта. Последовательность выполнения рисунка с натуры. Понятия пропорций, конструкции, светотени, тона. Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Ключевые слова: предмет, сложная пластическая форма, простейшие геометрические тела, композиция, конструкция, пространство, светотень, тон, изобразительные средства рисунка.

Тема 3.1. Предметы быта.

Методические подходы к рисованию предметов быта. Изучение конструкции различных предметов быта. Пластические формы предметов быта как сочетание простейших геометрических тел: цилиндра, конуса, шара, призмы и др. Композиционное решение рисунка двух отдельных предметов быта, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Нахождение пропорций предметов. Конструктивное построение предметов быта и их составных частей: крышек, ручек, носиков и др. Светотеневое решение предметов быта. Граница света и тени на цельной составной

форме. Принцип большого света и большой тени. Способы передачи светотеневых отношений на сложносоставных формах. Изображение различных по цвету предметов. Понятие тона в рисунке. Различные по фактуре поверхности: матовая, глянцевая. Обобщение. Подчинение деталей целому.

Натурное подробное изображение предмета быта используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения предметов на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации предметов быта подчёркивается красота их форм, выявляются характерные признаки. При этом, форма предмета должна быть узнаваема.

Ключевые слова: предмет быта, сложносоставная форма, пропорции, конструкция, простейшие геометрические тела, светотень, тон, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель выполняемых заданий: изучение конструкций предметов быта, как сочетания форм близких простейшим геометрическим телам, Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок отдельных предметов быта, образованных геометрическими формами (крынка, горшок, кувшин, ковш, чашки, ложки, коробка) *линейно-конструктивный* одного предмета и *тональный* другого предмета (всего 2 предмета на одном листе по выбору преподавателя).

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;

- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок отдельных предметов быта, образованных геометрическими формами (крышка, горшок, кувшин, ковш, чашки, ложки, коробка).

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации предмета быта подчёркивается красота его формы и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.

- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 4. Рисование овощей и фруктов.

Сходство форм овощей и фруктов с формой простых геометрических тел: шара (яблоки, апельсины, арбуз, тыква, вишни, виноград), приплюснутого шара (репа, помидоры), цилиндра с закруглёнными основаниями (огурец, кабачок), конуса (морковь), пирамиды (перец), шара и конуса (груша). Сходство построения формы овощей и фруктов с построением геометрических тел. Определение наклона предмета с помощью наклона оси, построение оснований, пропорции ширины и длины. Отклонения от строгой геометрической основы в природных формах овощей и фруктов: искривления, выпуклости, углубления. Разнообразие фактур поверхности: глянцевая (яблоко, арбуз, лук), матовая, шершавая (лимон, огурец), с бороздками (морковь).

Натурное подробное изображение овощей и фруктов используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения овощей и фруктов на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации овощей и фруктов подчёркивается красота их форм и выявляются характерные признаки. При этом формы овощей и фруктов должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: овощи, фрукты, строение, конструкция, объёмная форма, геометрический характер формы, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: изучение многообразия форм овощей и фруктов, нахождение в их строении геометрической основы. Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Овощи.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;

- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.

●

Задание № 2. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Овощи.

Тональный рисунок

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок овощей.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 4. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Фрукты.

Линейно-конструктивный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;

- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- передача взаимосвязи предмета и пространства, глубины пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 5. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Фрукты.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 6. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок фруктов.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 5. Рисование драпировок.

Понятие драпировки. Материал ткани. Типы складок. Пластическая форма драпировки как сочетание объёмных форм близких простейшим геометрическим телам. Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Ключевые слова: драпировка, сложная пластическая форма, типы складок, материал ткани, простейшие геометрические тела, пространство.

Тема 5.1. Драпировка

Методические подходы к рисованию драпировки. Четыре главных типа складок: натяжные, висящие, облегающие и смятые, ломанные складки. Сложная пластическая форма драпировки как сочетание объёмных форм близким простейшим геометрическим телам. Цилиндрические, конусообразные, призматические и другие формы складок. Зависимость характера форм складок от различного материала ткани. Закономерности распределения света и тени на различных формах складок. Поиск единого решения изображения драпировки со складками. Композиционно-пластический отбор деталей, количества форм, размеров, градаций тона. Цельность формы. Композиционный центр. Понятие тона. Использование контраста в качестве доминанты. Подчинение деталей целому. Достижение единства изображения.

Натурное подробное изображение пластического мотива используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: драпировка, сложная пластическая форма, формы складок, материал ткани, простейшие геометрические тела, композиция, пропорции, конструкция, перспектива, пространство, светотень, тон, цельная форма, композиционный центр, тон, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель выполняемых заданий: изучение сложной пластической формы драпировки как сочетания объёмных форм близким простейшим геометрическим телам. Освоение приёмов выявления формы складок средствами светотени. Изучение закономерностей передачи в конструктивном и тональном рисунках взаимосвязи предмета сложной формы и пространства, изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное или горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Драпировка из ткани с орнаментом. Выполняется *тональный* рисунок драпировки из ткани с орнаментом, прикрепленной в двух точках к вертикальной плоскости.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка драпировки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций драпировки, взаимного расположения деталей драпировки в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы драпировки на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- передача связи орнамента с формой складок;
- выявление формы складок драпировки средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы драпировки и орнамента, передача фактуры ткани;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное или горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный рисунок драпировки из ткани с орнаментом.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;

- различных вариантов использования фактурной поверхности;
- приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
- в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 6. Рисование натюрмортов.

Понятие натюрморта, виды натюрмортов. Различная тематика натюрмортов. Различные уровни сложности натюрмортов. Методическая последовательность выполнения рисунка натюрморта. Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Тема 6.1. Натюрморт из предметов быта, драпировок, овощей и фруктов.

Методическая последовательность выполнения рисунка натюрморта. Общие понятия о единой составной форме натюрморта. Анализ постановки с различных сторон и выбор наилучшей точки зрения. Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. Светотеневое решение. Организация светотеневой среды натюрморта в целом и каждого предмета, как составляющего элемента композиции. Детальная моделировка форм. Обобщение, завершение работы.

Натурное подробное изображение натюрморта используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задание, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации натюрморта

подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом формы предметов должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: натюрморт, пропорции, конструкция, перспектива, форма, объем, пространство, предметная плоскость, построение предметов, светотень, законы композиции: единство, соподчинение, равновесие, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель выполняемых заданий: Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его предметов, как элементов целого. Освоение законов композиции. Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках. Изучение способов преобразования объёмной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Натюрморт из предметов быта, драпировок, овощей и фруктов.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный натюрморт из предметов быта, драпировок, овощей и фруктов.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Натюрморт из предметов быта, драпировок и гипсового орнамента.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;

- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 4. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный натюрморт из предметов быта, драпировок и гипсового орнамента.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.

- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
- в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 6.2. Натюрморт из предметов и драпировок, украшенных орнаментом.

Методические подходы к рисованию тематического орнаментального натюрморта из предметов и драпировок, украшенных орнаментом: различных по форме и фактуре изделий народных художественных промыслов (вышивка, роспись по тканям, дереву, металлу, папье-маше и др.). В натюрморте решаются следующие задачи: грамотное композиционное размещение натюрморта в заданном формате, сопоставление предметов между собой и в отношении к целому; линейно-конструктивное построение всего натюрморта и каждого отдельного предмета с учетом перспективных сокращений; точная прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках; верная передача тональных отношений; проработка деталей; передача материальности и фактуры предметов; выделение главного и в заключение — подчинение деталей целому.

Натурное подробное изображение природного мотива используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации природного мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: натюрморт, орнамент, поверхность предметов и складок, материальность, фактура, пропорции, конструкция, форма, объем, пространство, предметная плоскость, построение предметов, светотень, законы композиции: единство, соподчинение, равновесие, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель выполняемых заданий: Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его предметов, как элементов целого. Освоение законов композиции. Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках. Изучение приёмов прорисовки орнамента на изгибах поверхности

предметов и складках. Изучение способов преобразования объёмной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Натюрморт из предметов и драпировок, украшенных орнаментом.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный натюрморт из предметов и драпировок, украшенных орнаментом.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:

- различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 6.3. Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства».

Понятия: учебный натюрморт, тематический натюрморт. Выбор предметов и их связь, учебная цель и учебно-творческие задачи. Возможный набор предметов для сложного тематического натюрморта «Атрибуты изобразительного искусства»: карандаши, кисти, рамы, палитра, коробки с мелками, тюбики с красками, мастихины, баночки с тушью, драпировки и др. Последовательность выполнения рисунка сложного натюрморта. Основные задачи натюрморта. Общие понятия о единой составной форме натюрморта. Анализ постановки с различных сторон и выбор наилучшей точки зрения. Законы линейной перспективы, понятие линии горизонта. Принципы построения натюрморта на предметной плоскости в пространстве. Законы композиции: единство, соподчинение, равновесие. Понятие композиционного центра. Композиционное решение группы предметов, нахождение размера и места изображения в заданном формате листа. Определение пропорций предметов по отношению друг к другу и пропорций внутри предмета. Конструктивное построение в соответствии с законами линейной перспективы отдельных предметов и натюрморта в целом. Принципы построения группы предметов на единой предметной плоскости. Светотеневое решение. Организация светотеневой среды

натюрморта в целом и каждого предмета, как составляющего элемента композиции. Обобщение.

Натурное подробное изображение натюрморта используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации натюрморта подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: тематический натюрморт, предметная плоскость, перспектива, предмет и пространство, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цели задания данной темы: Изучение единой конструкции натюрморта и составляющих его предметов, как элементов целого. Освоение законов композиции. Изучение способа передачи пространства различными по силе тона и толщине линиями в линейно-конструктивном рисунке. Изучение закономерностей передачи светотеневых отношений на различных поверхностях, взаимосвязи предмета и пространства в линейном и тональном рисунках. Изучение способов преобразования объёмной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой вазы.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;

- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсового рельефа «Маска льва».

Тональный рисунок

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;

- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой античной головы.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утвержденного преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учетом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объема предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 4. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Сложный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства» с включением гипсовой фигуры.

Тональный рисунок

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций предметов, взаимного расположения предметов в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы предметов на плоскости листа бумаги с учётом их перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на изгибах поверхности предметов и складках.
- выявление объёма предметов средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы каждого предмета с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- передача материальности и фактуры предметов;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 5. Формат А2, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть.

Декоративный тематический натюрморт «Атрибуты изобразительного искусства».

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;

- различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;

- различных вариантов использования фактурной поверхности;

- приёмов и техник создания фактурной поверхности.

● выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.

● в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.

● уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.

● заключительная стадия рисования — обобщение рисунка

РАЗДЕЛ 7. Рисование объектов животного мира.

Природное разнообразие пластических форм насекомых, птиц, животных. Методические подходы к рисованию насекомых, птиц, животных. Понятия конструкции формы, структуры, фактуры, декоративного природного рисунка. Симметричность построения форм жуков, бабочек, стрекоз, птиц, животных. Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Ключевые слова: насекомые, птицы, животные, анатомическое строение, конструкция формы, структура, симметричность построения форм, фактура, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Тема 7.1. Насекомые.

Методические подходы к изображению насекомых с натуры. Классификация насекомых. Особенности конструкции, пропорций бабочек, жуков, стрекоз. Различные формы (плоские и объёмные) у бабочек, жуков, стрекоз. Геометрическая основа, симметричность строения насекомых. Природное разнообразие геометрических форм и декоративного рисунка на крыльях бабочек и стрекоз. Различный характер объёмных форм жуков. Приёмы, облегчающие построение форм бабочек, жуков, стрекоз в рисунке. Понятие тональных отношений. Приёмы тонального изображения насекомых. Композиционные закономерности размещения на листе бумаги изображений бабочек, жуков, стрекоз. Различия в фактуре насекомых разных видов.

Натурное подробное изображение насекомых используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурные зарисовки, найти индивидуальные графические приемы для изображения насекомых на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации насекомых подчёркивается их красота и выявляются характерные признаки. При этом формы насекомых, пропорции должны быть узнаваемы.

Ключевые слова: насекомые, конструкция, пропорции, природное разнообразие, декоративный рисунок, геометрические формы, объёмные формы, тон, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: изучение различных по своим характеристикам насекомых. Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание №1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок с натуры насекомых. Для работы выбираются насекомые различных видов: бабочки, жуки, стрекозы. *Тональный* рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка всей постановки в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций насекомых;
- линейно-конструктивное построение форм насекомых на плоскости листа бумаги;
- выявление объёма жуков средствами светотени, проработка собственных теней;
- более точная детальная проработка формы каждого жука с непрерывным сравнением между собой каждой тени, тона, полутона;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание №2. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Декоративный рисунок насекомых.

Для работы выбираются насекомые различных видов: бабочки, жуки, стрекозы.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема 7.2. Птицы.

Методические подходы к изображению птиц с натуры. Изображение птиц с натуры на основе знаний структуры птицы, то есть анатомии. Основное понятие о скелете птицы и расположении главных мышечных массивов. Симметричность построения тела птицы. Принципы рисования сложносоставной формы птицы в пространстве. Расположение оперения на крыльях птицы. Различные виды пера птицы: жёсткие маховые, рулевое хвостовое оперение, маленькие кроющие и пуховые перья. Приёмы рисования деталей частей тела птиц разных видов: формы черепа, клюва, лапок и др. Приёмы изображения различных по фактуре оперений птиц в тональном рисунке.

Натурное подробное изображение птицы используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой,

светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации птицы подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом форма птицы должны быть узнаваема.

Ключевые слова: птица, анатомия, структура, скелет, мышцы, единая сложносоставная форма, виды перьев, линейно-конструктивный рисунок, тональный рисунок, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: познакомиться с принципами натурального и изображения единой сложносоставной формы птицы, проанализировать пластическую взаимосвязь форм, изучить приёмы изображения различных по фактуре оперений птиц в тональном рисунке. Изучение способов преобразования природной формы в декоративную.

Задание № 1. Формат А3, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок с натуры отдельных птиц. *Линейно-конструктивный рисунок.*

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка птицы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций, взаимного расположения форм в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы птицы на плоскости листа бумаги;
- передача взаимосвязи формы птицы и пространства средствами линейного рисунка.

Задание № 2. Формат А3, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Рисунок с натуры отдельных птиц. *Тональный рисунок.*

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка птицы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций, взаимного расположения форм в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы птицы на плоскости листа бумаги;
- передача взаимосвязи формы птицы и пространства средствами линейного рисунка.
- выявление объёма птицы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы птицы, передача фактуры оперения;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 3. Формат А3, горизонтальное или вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, бумага.

Декоративный рисунок отдельных птиц.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в пластическом мотиве;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;

- различных вариантов использования фактурной поверхности;
- приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
- в декоративно-графической интерпретации пластического мотива подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки. При этом мотив, форма предмета должны быть узнаваемы.
- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 8. Рисование головы человека.

Пластическая анатомия головы человека. Конструкция головы человека, её пластическая анатомия. Соотношение частей головы. Античные греческие каноны построения головы. Строгая методическая последовательность рисования головы. Понятия композиции, характера, формы, светотени, тона. Изобразительные средства академического и декоративного рисунка.

Ключевые слова: голова человека, пластическая анатомия, античные каноны, портрет, конструкция, характер формы, изобразительные средства.

Тема 10.6. Голова (живая модель).

Методическая последовательность натурального изображения головы человека. Форма головы, пропорции всего объёма головы и её составных частей в отношении к целому и друг к другу. Конструкция, вспомогательные линии, опорные точки. Срединная линия, «крестовина», парные симметричные детали головы. Композиция – размер и место изображаемого объекта в заданном формате листа. Положение головы в пространстве, понятие ракурса. Строение частей головы – конструкция лобной кости, глазниц, скуловых костей, подбородка и др. «Ребро» формы. Светотеневое решение рисунка головы. Определение границы света и тени. Лепка формы тоном. Обобщение, завершение работы.

Натурное подробное изображение головы человека используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации головы человека подчёркивается её красота и выявляются характерные признаки. При этом характер

формы головы должен быть узнаваем.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, голова, портретное сходство, конструкция, срединная линия, модель, тональный рисунок, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: научиться верно передавать пластические свойства, характер формы головы портретируемого в академическом и декоративном рисунках.

Задание № 1. Портретные наброски. Формат А4, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

(линейные, линейно-пятновые)

Задание № 2. Портретные наброски в различных графических техниках (линейные, линейно-пятновые, с использованием всех элементов графики). Формат А4, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть и др.

Задание № 3. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок с натуры мужской головы натурщика.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма головы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 4. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Декоративный рисунок с натуры мужской головы натурщика.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в изображении мужской головы натурщика;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации мужской головы натурщика подчёркивается выразительность форм, выявляются характерные признаки. При этом натурщик должен быть узнаваем.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 5. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Рисунок с натуры живой женской головы натурщика.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;

- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка головы в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций головы, взаимного расположения деталей головы в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы головы на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление объёма головы средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная детальная проработка формы головы;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 6. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Декоративный рисунок с натуры женской головы натурщицы.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в изображении женской головы натурщицы;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;

- приёмов и техник создания фактурной поверхности.

- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.

- в декоративно-графической интерпретации женской головы натурщица подчёркивается выразительность форм, выявляются характерные признаки. При этом натурщица должна быть узнаваема.

- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.

- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 9. Рисование фигуры человека.

Общие принципы пространственно-перспективного построения фигуры:

- грамотно закомпоновать фигуру на листе бумаги;
- определить положение торса к опорной ноге и плечевого пояса к тазовому (контрапост);
- верно передать взаимное расположение (наклоны осей форм) плечевого пояса, таза, грудной клетки и оси поведённой по верхним краям коленных чашечек;
- наметить основные пропорции и среднюю линию торса;
- прорисовать основные объёмы, стараясь:
- проработать важные узлы и детали фигуры;
- подчинить детали целому.

Ключевые понятия: фигура человека, пропорции, конструкция, характер формы, композиция, пластическая анатомия, светотень, тон, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: научиться верно передавать пластические свойства, характер формы фигуры натурщика в академическом и декоративном рисунках.

Тема. 9.1. наброски одетой фигуры человека.

Методические требования к наброскам фигуры человека. Значение рисования фигуры человека в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Определение пропорциональных отношений в фигуре человека. Движение, характер модели. Пластика форм. Конструктивное построение стоящей фигуры. Светотеневое решение изображения фигуры. Проверка пропорций и конструкции. Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, короткий рисунок, обобщение восприятия, пластика форм.

Цель заданий данной темы: приобрести навыки быстрого анализа, обобщения восприятия, видения самого существенного; точно уловить пропорции, движение, характер модели; найти наиболее лаконичные средства выражения в коротком рисунке.

Задание № 1. Формат А4, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, фломастер, мягкий материал (уголь, сепия, соус), бумага.

Наброски одетой фигуры человека. Линейно-конструктивные и тональные рисунки в разных рисовальных техниках.

Задание № 2. Наброски фигуры в различных графических техниках (линейные, линейно-пятновые, с использованием всех элементов графики). Формат А4, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть и др.

Тема. 9.2. Кратковременные рисунки одетой фигуры человека.

Методические требования к кратковременным рисункам фигуры человека. Значение рисования фигуры человека в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Определение пропорциональных отношений в фигуре человека. Движение, характер модели. Пластика форм. Конструктивное построение стоящей и сидящей фигуры. Светотеневое решение изображения фигуры. Проверка пропорций и конструкции.

Натурное подробное изображение одетой фигуры человека используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации одетой фигуры человека подчёркивается пластическая красота форм, складок одежды, выявляются характерные признаки модели.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, короткий рисунок, пластика форм.

Цель заданий данной темы: точно уловить пропорции, движение, характер модели; найти наиболее лаконичные средства выражения в коротком рисунке.

Задание № 1. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: карандаш, мягкий материал (уголь, сепия, соус), бумага.

Кратковременные рисунки одетой фигуры человека.

Линейно-конструктивные и тональные рисунки в разных рисовальных техниках.

1 стадия – компоновка в определенном формате.

2 стадия – конструктивное построение изображаемого объекта, анализ формы и пропорций.

3 стадия – легкая светотеневая проработка. Объем изображаемого объекта в рисунке передавать при помощи света и тени.

Задание № 2. Формат А3, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть и др.

Кратковременные рисунки одетой фигуры человека.

(Линейные, линейно-пятновые, с использованием всех элементов графики).
Формат А4, вертикальное расположение листа.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в изображении одетой фигуры человека;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
- в декоративно-графической интерпретации одетой фигуры человека подчёркивается выразительность форм, выявляются характерные признаки.
- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Тема. 9.3. Натурщица в народном костюме.

Значение рисования фигуры человека в народном костюме в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства по видам. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения сидящей фигуры человека. Связь фигуры и пространства. Пропорции фигуры по отношению к окружающим предметам. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Определение пропорциональных отношений в фигуре человека. Конструктивное построение сидящей фигуры. Связь орнамента на одежде с формами складок. Светотеневое решение изображения фигуры. Верные тональные отношения. Разница локальной окраски частей тела, лица и одежды модели (кожа, волосы, одежда и др.). Проверка пропорций и конструкции. Обобщение, завершение работы.

Натурное подробное изображение фигуры человека в народном костюме используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации фигуры человека в народном костюме подчёркивается её красота и выявляются характерные признаки.

Ключевые понятия: человек, пластическая анатомия, конструкция, срединная линия, одежда, народный костюм, орнамент, декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: передать связь фигуры и пространства, прорисовать орнамент на одежде, передать верные тональные отношения. Создать декоративно-графический образ фигуры человека в народном костюме.

Задание № 1. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага карандаш, уголь, сепия.

Рисунок с натуры фигуры натурщицы в народном костюме. Тональный рисунок.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;

- предварительный набросок, компоновка фигуры в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций фигуры, взаимного расположения деталей фигуры в пространстве;
- линейно-конструктивное построение формы фигуры на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- прорисовка орнамента на одежде;
- выявление объёма фигуры средствами светотени, проработка собственных и падающих теней;
- более точная проработка формы фигуры, деталей одежды;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А2, вертикальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть и др.

Декоративный рисунок фигуры натурщицы в народном костюме.

Работа ведётся в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в изображении фигуры натурщицы в народном костюме;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;
 - пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.

- в декоративно-графической интерпретации фигуры натурщицы в народном костюме подчёркивается выразительность форм, красота одежды, выявляются характерные признаки модели.

- уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.

- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

РАЗДЕЛ 10. Рисование интерьеров.

Конструктивные особенности изображения пространственной среды. Понятие пространства. Организация пространства. Пространство интерьера. Перспектива. Тональная организация пространственной среды, Изобразительные средства академического рисунка и декоративного рисунка.

Ключевые понятия: среда, пространство, интерьер, пространственная среда.

Тема 10.1. Интерьер.

Методические подходы к изображению интерьеров. Рисование интерьеров в залах музеев, вестибюлях исторических зданий, в зданиях современной архитектуры. Разнообразие стилей, архитектурных композиций объёмов, многоплановость интерьеров. Пространство интерьера. Пропорции главных архитектурных объёмов, плоскостей и деталей интерьера. Основные закономерности перспективного построения глубины пространства. Перспектива, как основа организации пространственной среды интерьера. Принципы светотеневой и тональной организации пространства интерьеров. Понятие воздушной перспективы. Предметы в пространстве интерьера. Передача цвета, фактуры поверхности. Подчинение частного целому. Обобщение и завершение работы.

Натурное подробное изображение интерьера используется в качестве отправной точки для преобразования его в декоративную форму. Выполняя задания, студенты должны творчески осмыслить натурную постановку, найти индивидуальные графические приемы для изображения ее на плоскости листа.

Работа над всеми заданиями по декоративной графике начинается с работы над эскизами. Эскизы выполняются на различной по тону бумаге (чаще белой, бежевой, светло- и темно-серой, коричневой, черной). В эскизах ведутся поиски выразительного композиционного решения и индивидуальных графических приемов с учетом тональности бумаги. Затем из нескольких эскизов выбирается лучший, и работа продолжается в заданном масштабе.

В декоративно-графической художественной интерпретации интерьера подчёркивается его красота и выявляются характерные признаки.

Ключевые понятия: интерьер, пропорции, пространственная среда декоративный рисунок, декоративная графика, художественная стилизация, творческая работа студента.

Цель заданий данной темы: понять основные закономерности перспективного построения глубины пространства; выработать целостное видение этого пространства;

верно передать размеры главных архитектурных объёмов; найти соотношения основных и подчинённых элементов интерьера, в частности предметов обстановки.

Задание № 1. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, карандаш, сепия, уголь.

Интерьер.

Тональный рисунок.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), (лучше с разных точек зрения) как поиск наилучшего композиционного решения;
- определение студентом (с помощью преподавателя) наиболее выразительной точки рисования;
- предварительный набросок, компоновка интерьера в заданном формате листа бумаги на основе утверждённого преподавателем эскиза;
- уточнение общей композиции, пропорций интерьера, взаимного расположения деталей интерьера в пространстве;
- линейно-конструктивное построение пространства интерьера на плоскости листа бумаги с учётом перспективных сокращений;
- выявление пространства интерьера средствами светотени;
- проработка деталей в интерьере;
- заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

Задание № 2. Формат А3, горизонтальное расположение листа. Материалы: бумага, тушь, перо, кисть и др.

Декоративный интерьер.

Работа ведется в следующей последовательности:

- разъяснение преподавателем предлагаемой задачи и начальных путей ее реализации в процессе работы над рисунком;
- выполнение небольших по размеру набросков (эскизов), в которых ведётся поиск:
 - различных вариантов трактовки главного и второстепенного в изображении интерьера;
 - различных вариантов пропорций тёмного и светлого, тяжёлого и лёгкого;
 - различных вариантов уравнивания различных блоков и элементов пластического мотива, достижения стройности композиции;

- пропорций отдельных элементов;
 - масштаба;
 - различного ритма отдельных элементов декоративного решения;
 - статики или динамики в изображении;
 - различных вариантов акцентирования композиционного центра;
 - различных технических приёмов; применения первоэлементов изображения — точки, линии, пятна, штриха, контура, силуэта;
 - различных вариантов использования фактурной поверхности;
 - приёмов и техник создания фактурной поверхности.
- выполнение работы в заданном масштабе на основе выбранного преподавателем лучшего эскиза.
 - в декоративно-графической интерпретации интерьера подчёркивается выразительность архитектурных форм, красота убранства интерьера.
 - уточняется задуманное в эскизе, применяется большая детализация с учётом размера работы.
 - заключительная стадия рисования — обобщение рисунка.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Дагддиян К. Т. Декоративная композиция : Учебное пособие для вузов . – Ростов-н/Д : Феникс, 2008.
2. Дагддиян К. Т. Декоративная композиция : Учебное пособие для вузов. – Ростов-н/Д : Феникс, 2010.
3. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : Учебное пособие для вузов . – М : ВЛАДОС, 2012.
4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. вузов. М.: Гум. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.
5. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. вузов. М.: Гум. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008.
6. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка. Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2004.
7. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. – М.: Академический проект, 2014.
8. Авсиян С.А. Натура, и рисование по представлению. - М.: Искусство, 1985.
9. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия, практическое руководство по рисунку и живописи. - М.: Советский художник, 1986.
10. Баммес Готтфрид Изображение человека, - Санкт-Петербург: Дитон. 2012.
11. Баммес Готтфрид Образ человека, - Санкт-Петербург: Дитон. 2011.
12. Барчаи И. Анатомия для художника. - Будапешт, 1958.
13. Барчаи И. Человек и драпировка. - Будапешт, 1958.
14. Барщ А. наброски и зарисовки. - М.: 1970.

б) дополнительная литература:

1. Барышников А. Перспектива. - М.: 1956.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос 2004.

3. Дейнека А. Учитесь рисовать, - М.: 1961.
4. Кардовский Д. "Об искусстве". - М.: 1960.
5. Мастера искусств об искусстве. - М.: Искусство, 1965-69.
6. Материалы и техники рисунка. Под. ред. В.А. Королева. -- М.: 1984.
7. Могилевцев В.А. Наброски и учебный рисунок, Учебное пособие, - Санкт-Петербург: 2011.
8. Могилевцев В.А. Основы рисунка, Учебное пособие, - Санкт-Петербург: 2007
9. Рабинович М. Изображение человека на основе пластической анатомии. М.: 1965.
10. Радлов Н.Э. "Рисование с натуры", Художник РСФСР, Л., 1978.
11. Рисунок в Академии художеств. Альбом. - - М.: 1990.
12. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - - М.: 1973.
13. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штигица, - Санкт-Петербург: проект 2003 «Лики России». 2007.
14. Учебный рисунок. Учеб. пособие Санкт-Петербургский гос. акад. институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Российской Академии художеств. - М.: Изобразительное искусство, 1995.
15. Хитров А. "Рисунок", - М.: 1964. .
16. Чистяков П.П. "Письма, записные книжки, воспоминания".- М.: Искусство. 1953.
17. Школа изобразительного искусства /в 10-и томах/, т. 1 -5. - М.: Искусство, 1986.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Оборудование и материалы

1. Оборудование

1). Для занятий академическим рисунком и декоративной графикой аудитории кафедры должны быть оборудованы:

- 1) профессиональными мольбертами
- 2) планшетами
- 3) переносными софитами
- 4) подиумами для постановки натюрмортов
- 5) стульями и табуретками

На специальных подиумах размещаются слепки гипсовых фигур. На стенах аудиторий кафедры развешиваются в качестве примеров программных заданий курса «академического рисунка и декоративной графики» лучшие студенческие работы из методического фонда.

2). В натюрмортном фонде кафедры необходимо иметь:

- 1) большую коллекцию гипсовых слепков (простые гипсовые фигуры, орнаменты, розетки, головы, бюсты, части лица, кисти рук, стопы, торсы, женские и мужские гипсовые фигуры).
- 2) различные по сложности, фактуре и материалу предметы быта
- 3) изделия народных промыслов
- 4) драпировки (от гладких до драпировок со сложным орнаментом)
- 5) цветы и растения
- 6) коллекции бабочек и жуков
- 7) чучела животных и птиц

3). На кафедре должна храниться подборка фотографий с рисунков старых мастеров (портреты, фигуры) для предоставления студентам для копирования.

2. Материалы

Для выполнения заданий по академическому рисунку и декоративной графике требуются следующие материалы:

- бумага гладкая: белая (ватман, полуватман), цветная, тонированная
- бумага шероховатая: пастельная, крафт, обёрточная и др.
- графитные карандаши различной мягкости от HB до 8B
- мягкие материалы: уголь, пастель, сангина, сепия, соус
- тушь, гелевые ручки, перо, кисти
- гуашь, акварель
- ластики

Методические основы преподавания рисунка

1. К традиционным методам преподавания рисунка относятся:

- натуральный метод (работа с натуры лежит в основе профессиональной подготовки художника в любой области искусства)
- освоение рисунка на идеальных скульптурных образцах
- изучение на античных образцах пропорций и канонов
- изучение законов линейной перспективы
- изучение пластической анатомии
- метод копирования совершенных образцов (рисунков великих художников), позволяющий изучить различные технические приёмы и возможности используемых материалов
- пленэрный метод обучения

2. В результате многолетнего педагогического опыта преподавания рисунка выработались традиционные методические принципы ведения длительного тонального рисунка. В основе этих принципов – целесообразность и последовательность работы.

1) После того как постановка (например, натюрморт) поставлена, педагог разъясняет основные задачи, которые студенты должны решить в процессе работы.

2) Вначале выполняются небольшие по размеру наброски (лучше с разных точек зрения), в которых ищется наилучшее композиционное решение.

3) После выбора наиболее выразительной точки рисования студент переходит к работе в заданном формате листа. На листе бумаги выполняется предварительный набросок всего натюрморта.

4) Уточняется композиция, пропорции предметов, положение предметов в пространстве.

5) Выполняется конструктивный рисунок (построение) предметов с учётом их перспективных сокращений.

6) Прокладываются собственные и падающие тени. Студенты переходят к более точной детальной проработке формы предметов. Идёт непрерывное сравнение каждой тени, полутона, света друг с другом.

7) Когда форма предметов детально «пролеплена» светом и тенью, переходят к заключительной стадии рисования, к обобщению рисунка.

Таким образом, работа над длительным рисунком строится с учётом закономерности: от общего к частному и от частного снова к общему.

3. Учебный процесс по рисунку строится на основании тематического плана и решается в форме длительных заданий, кратковременных рисунков, набросков с натуры, специальных заданий по декоративной графике, а также обязательного копирования классических образцов.

Длительный рисунок с натуры является основой обучения рисованию.

Длительное штудирование натуры даёт возможность глубоко усвоить как закономерности построения изображения на плоскости листа бумаги, так и закономерности строения натуры.

Длительный рисунок позволяет студентам изучать каждый этап построения изображения, применяя научные знания из области перспективы, анатомии, теории теней, конструктивного строения формы.

В результате длительного рисования, соблюдения методической последовательности построения изображения, усваиваются навыки планомерного поэтапного ведения работы над заданиями.

Значительная часть времени отводится **кратковременному конструктивно-аналитическому рисунку.**

В нём особое внимание обращается на конструктивные объёмно-пространственные качества. Форма анализируется с точки зрения её геометрической структуры, внешнего пластического строения, движения, положения в пространстве.

Набросок учит быстро мыслить, отбирать самое существенное, видеть пропорции, движение, характер натуры, искать наиболее лаконичные средства выражения.

Набросок развивает остроту и точность глазомера, способствует развитию художественного видения, повышает мастерство в рисунке.

8. Оценочные средства

В течение каждого учебного семестра проводятся промежуточные и экзаменационные просмотры работ студентов, на которых выставляются оценки.

Критерии оценки уровня знаний по предмету «Декоративный рисунок». Балльная оценка.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путём оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определённая сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую балльную оценку. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100 балльной оценке.

1. Оценка «отлично» (85-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий.

2. Оценка «хорошо» (70-84 баллов) выставляется при неточном выполнении учебных задач по темам.

3. Оценка «удовлетворительно» (41-69 баллов) выставляется при слабом художественном качестве учебных работ.

4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебных работ по темам.

Критерии оценки работ по рисунку на промежуточных аттестациях:

6. Соответствие требованиям, предъявляемым к определённому заданию (0-6 баллов).
7. Компоновка в листе (0-6 баллов).
8. Правильность передачи пропорций и построения формы предметов на плоскости с учётом законов перспективы (0-6 баллов).
9. Правильность выявления объёма изображаемых предметов средствами светотени и завершённость тонального решения работы в целом (0-6 баллов).
10. Уровень технического исполнения работы. Уровень графического исполнения работы (0-6 баллов).

Пропуски занятий студентов и их отработки фиксируются в часах. Пропуски занятий также оцениваются в баллах от 0 до 5.

Качество работ студентов оценивается от 0 до 30 баллов. Баллы распределяются следующим образом:

Баллы	Оценка
0-6	1
7-12	2
13-18	3
19-24	4
25-30	5

К полученным баллам прибавляются баллы за активность работы на занятиях (от 0 до 5 баллов) и за посещение занятий (от 0 до 5 баллов).

В итоге баллы распределяются следующим образом:

Баллы	оценка
0-10	1
11-20	2
21-28	3
29-34	4
35-40	5

40 баллов соответствует максимальному количеству баллов, которые может набрать студент за промежуточную аттестацию.

Критерии оценки работ по рисунку на экзаменационных просмотрах

9. Соответствие требованиям, предъявляемым к определённому заданию (0-4

- баллов).
10. Компонировка в листе (0-3 баллов).
 11. Правильность передачи пропорций и построения формы предметов на плоскости с учётом законов перспективы (0-4 баллов).
 12. Правильность выявления объёма изображаемых предметов средствами светотени и завершенность тонального решения работы в целом (0-3 баллов).
 13. Уровень технического исполнения работы. (0-4 баллов).
 14. Оформление работ к просмотру (0-2 баллов).

баллы	оценка
0-4	1
5-8	2
9-12	3
13-16	4
17-20	5

20 баллов соответствует максимальному количеству баллов, которые может набрать студент за итоговую аттестацию.

Декоративная живопись (1-4 курсы, 1-7 семестры)

Автор: Ванеев А.В. доцент, зав. кафедрой живописи МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Дисциплина «Декоративная живопись» - одна из основополагающих в системе дисциплин общепрофессионального цикла учебного плана. Владение декоративной живописью является необходимым условием становления творческой индивидуальности будущего художника декоративно – прикладного искусства, широко использующего выразительные возможности цвета.

Данная программа курса «Декоративная живопись» разработана для высшей ступени образования по направлению подготовки «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» и предназначена для обучения студентов навыкам в декоративной живописи.

Целью изучения учебной дисциплины «Декоративная живопись» является развитие творческой личности художника, способного создавать высокохудожественные произведения декоративно – прикладного искусства.

Задачами курса учебной дисциплины «Декоративная живопись» являются:

- овладение студентами техникой и приёмами живописи, на основе знаний законов живописной изобразительной грамоты и цветовой гармонии;
- развитие у студентов культуры зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности;

- изображения предметов и объектов во взаимосвязи с пространством и окружающей средой;
- развитие художественного вкуса и творческого воображения.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Смежными для дисциплины «Декоративная живопись» являются дисциплины общепрофессионального цикла: «Академический рисунок», «Технический рисунок», «Цветоведение и колористика», «Академическая живопись».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины «Декоративная живопись» направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) профессиональными (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписке; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);
- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- терминологию предмета «Декоративная живопись», основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека.

Уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники;
- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, её художественной интерпретации средствами живописи.

Владеть:

- осмысление поставленных учебных и творческих задач при выполнении натуральных постановок;
- навыками работы живописными материалами (акварель, масло);
- приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натуральных постановок.

4. Объём дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 14 зачётных единиц

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	480	72	64	72	64	72	64	72
В том числе:								
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	480	72	64	72	64	72	64	72
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	24	-	8	-	8	-	8	-
В том числе:								
Подготовка к занятиям	12	-	4	-	4	-	4	-
Подготовка к экзамену	12	-	4	-	4	-	4	-
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз
Общая трудоёмкость час зач. Ед.	504	72	72	72	72	72	72	72
	14	2	2	2	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в дисциплину. Техника и технология живописных материалов.	-Изучение свойств живописных материалов (краски, кисти, разбавители, основа под живопись). -Технология использования живописных материалов в акварельной, темперной, масляной живописи. -Техника ведения живописной работы (алла-прима,

5.	Основы композиции	+							
6.	Проектирование	+	+	+	+		+		+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. Зан.	Лаб. Зан.	Семина.	СРС	Всего час.
1.	Введение в дисциплину. Техника и технология живописных материалов.		8			-	8
2.	Декоративное изображение плодов, цветов и веток растений.		60			3	63
3.	Декоративное изображение предметов быта.		52			3	55
4.	Декоративное изображение драпировок.		60			3	63
5.	Декоративное изображение птиц и животных.		60			3	63
6.	Декоративное изображение натюрморта.		80			3	83
7.	Декоративное изображение головы человека.		48			3	51
8.	Декоративное изображение интерьера.		60			3	63
9.	Декоративное изображение фигуры человека.		52			3	55
	Итого:		480			24	504

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость в часах
1.	Введение в дисциплину. Техника и технология живописных материалов.	Оборудование, приспособления, инструменты. Художественные материалы. Подготовительные упражнения.	8
2.	Декоративное изображение плодов, цветов и веток растений.	Декоративное изображение овощей и фруктов. Декоративное изображение цветов. Декоративное изображение букета цветов. Декоративное изображение веток растений.	60
3.	Декоративное изображение предметов быта.	Декоративное изображение отдельных предметов быта.	52
4.	Декоративное изображение драпировок.	Декоративное драпировки декорированной орнаментом.	60
5.	Декоративное изображение птиц и	Декоративное изображение	60

	животных.	чучел птиц. Декоративное изображение чучел животных.	
6.	Декоративное изображение натюрморта.	Декоративный натюрморт из предметов быта.	80
7.	Декоративное изображение головы человека.	Голова натурщика в головном уборе.	48
8.	Декоративное изображение интерьера.	Декоративное изображение натюрморта в интерьере.	60
9.	Декоративное изображение фигуры человека.	Декоративное изображение фигуры человека в интерьере.	52
	Итого:		480

7. Примерная тематика курсовых работ

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.

Декоративная живопись, как учебный предмет.

Тема 1.1. Цели и задачи декоративной живописи в профессиональном образовании художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Место и роль курса дисциплины «Декоративной живописи» в системе подготовки академических бакалавров. Связь с курсом дисциплины «Академическая живопись». Развитие общей профессиональной культуры обучающихся, как основа развития профессиональных навыков в будущей творческой и преподавательской работе. «Декоративная живопись» как общепрофессиональная база для дисциплин профессионального цикла.

Тема 1.2. Ознакомление с содержанием дисциплины.

Функция предмета «Декоративная живопись» в системе подготовки художника-бакалавра. Использование знаний и навыков натурального изображения при выполнении заданий дисциплин профессионального цикла.

Общие принципы работы с объемной пластической формой. Принципы натурального изображения – пропорции, конструкция, объем, светотень, тон, цвет, колорит. Выполнение упражнений в студенческих работах живописными материалами – моделировка формы цветом. Состав заданий на семестры, их последовательность от простого к сложному.

Тема 1.3. Оборудование, приспособления, инструменты.

Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.

Тема 1.4. Художественные материалы.

Бумага. Карандаш. Ластик. Краски (акварель, гуашь, темпера).
Холст. Уголь. Масляные краски. Растворитель.

Тема 1.5. Подготовительные упражнения.

Способы работы красками. Алла-прима, лессировка, корпусное письмо.

РАЗДЕЛ 2. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛОДОВ, ЦВЕТОВ И ВЕТОК РАСТЕНИЙ.

Понятие натурального изображения простых объектов растительного мира. Последовательность выполнения живописной работы с натуры. Понятия композиции, конструкции, светотени, тона, цвета, колорита, фактуры. Изобразительные средства академической живописи.

Ключевые слова: натурное изображение, композиция, колорит.

ТЕМА 2.1. Декоративное изображение овощей и фруктов.

Пластическая и конструктивная форма сложных объектов растительного мира. Характерные особенности различных видов овощей и фруктов. Цветом объемно передать характерную особенность овощей и фруктов, изгибы и «западания» их форм, цветовую неоднородность. Вокруг изображения плодов желательно делать небольшой фон, падающие тени и стараться держать эстетическую целостность этюда.

Ключевые слова: изгиб, «западание», цветовая неоднородность.

Цель заданий данной темы: попытаться цветом объемно передать характерную особенность овощей и фруктов..

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: бумага, акварель

Расположение листа горизонтальное.

Этюд овощей и фруктов.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.

- Эскизы утверждает преподаватель

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – конструктивное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

- Выполнение живописной работы (акварель).

3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.

4 стадия – детальная проработка формы плодов. Проработка деталей.

5 стадия – завершение работы.

ТЕМА 2.2. Декоративное изображение цветов.

Принципы натурного изображения отдельных цветов. Композиционное решение работы отдельных цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Ритм групп отдельных цветов, составляющих композиционное целое. Различный геометрический характер формы цветов. Цветовое решение. Различная фактура составных элементов предмета изображения (бутона, стебель, листья). Понятия общего и частного. Проработка формы и работа силуэтом.

Ключевые слова: композиционное решение, форма, силуэт.

Цель заданий данной темы: изображение цветов различных пород в условиях быстрой техники – “a la prima”. Хорошо если отдельные лепестки будут правдиво переданы с одного удара кистью. В качестве образцов здесь полезно посмотреть изделия народных мастеров Гжели, Жостова, Городца.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: бумага, акварель

Расположение листа горизонтальное.

Этюд отдельных цветов простых форм.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую

компоновку. Варианты композиционного решения.

- Выполнение цветового эскиза, конструктивный анализ формы, их расположение в пространстве.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.

4 стадия – детальная проработка формы цветов. Отдельные лепестки желательно передать с одного удара кистью.

5 стадия – завершение работы. Выявить большую форму.

ТЕМА 2.3. Декоративное изображение букета цветов.

Цветовое и колористическое решение букета. Характерные особенности различных видов цветов. Композиционное решение цветов, нахождение размера и места изображения в заданном формате. Нахождение цветовых и колористических отношений букета. Цветом объемно передать характерную особенность цветов букета, изгибы и «западания» их форм, цветовую неоднородность. Вокруг изображения букета желательно делать небольшой фон, падающие тени и стараться держать эстетическую целостность работы.

Ключевые слова: колористическое решение, изгибы, «западания».

Цель заданий данной темы: попытаться цветом объемно передать характерную особенность букета. Передать материальность растений. Верно, уловить характер частей и целого натуры.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Этюд букета.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.

- Выполнение цветковых эскизов.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемого объекта, анализ формы и композиционных направлений.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка «в полсилы» цветом.

4 стадия – детальная проработка формы цветов. Отдельные лепестки желательно передать с одного удара кистью.

5 стадия – завершение работы. Обобщение. Выявить большую форму букета. Выявить большой свет, большую тень.

ТЕМА 2.4. Декоративное изображение веток растений.

Принципы натурального изображения отдельных веток растений, как единой сложносоставной формы. Композиционное решение отдельной ветки растения с листьями и плодами. Пропорции, ритм группа листьев, составляющих единую форму ветки. Конструктивные особенности ветки с листьями и плодами, как единой формы и ее составных элементов. Декоративное решение изображения отдельной ветки растения, понятие пластической формы в пространстве. Различия цветовых и тональных отношений элементов предмета изображения (ветки, листья, группы листьев). Понятия общего и частного. Понятие главного и второстепенного. Детализация и обобщение. Для природы выбираются наиболее выразительные ветки кустарников и деревьев с плодами, например, ветка рябины, ветка калины и т.п.

Ключевые слова: пластическая форма в пространстве, единая сложносоставная форма, целое и частное.

Цель заданий данной темы: верно, уловить характер частей и целого природы. Постараться передать материальность ветки, листьев. Работу желательно делать без фона.

Задание № 1.

Формат работы: 70x50

Материалы: бумага, акварель (гуашь)

Расположение листа горизонтальное.

Этюд листьев на ветке.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.

- Выполнение эскиза в цвете, конструктивный анализ формы изображаемых объектов, их расположение в пространстве, колористическое решение.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение линейного рисунка (карандаш).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – выполнение линейного рисунка.

- Выполнение живописной работы (акварель).

3 стадия – первая светотеневая и цветовая прописка (в полсилы цвета). Объем изображаемого объекта в живописи передавать при помощи цветовых и тоновых отношений.

4 стадия – работа над деталями. Обработка формы изображаемых объектов, выявление цветовых отношений, передача фактуры, деталей. Точное определение тональных и цветовых отношений.

5 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от природы и от изображения. Передача большой формы (большой свет, большая тень).

РАЗДЕЛ 3. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ БЫТА.

Понятие натурального изображения объектов предметов среды. Последовательность выполнения живописной работы с природы. Понятия композиции, конструкции, цвета, тона, материальности.

Ключевые слова: объект, предметная среда, цвет, тон, материальность.

Тема 3.1. Декоративное изображение отдельных предметов быта.

Предметы быта (вазы, сосуды и др.) яркие по цвету и эффектные по форме, разноуровневые по тону, но сгармонизированные по колориту

Ключевые слова: отдельные предметы, цвет, тон, колорит.

Цель выполняемых заданий: передать конструкцию, материальность и форму предметов в тонких цветовых переходах и колористических нюансах.

Задание № 1.

Формат работы: 70x50

Материалы: бумага, акварель (гуашь)

Расположение листа горизонтальное.

Этюд предметов быта.

Изображения предметов быта компонуется из трех предметов по выбору преподавателя на листе акварельной бумаги.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Варианты композиционного решения.

- Выполнение цветовых эскизов

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – выполнение линейного рисунка.

- Выполнение живописной работы (акварель).

3 стадия – первая светотеневая и цветовая прописка (в полсилы цвета). Объем изображаемого объекта в живописи передавать при помощи цветовых и тоновых отношений.

4 стадия – работа над деталями. Обработка формы изображаемых объектов, выявление цветовых отношений, передача фактуры. Точное определение тональных и цветовых отношений.

5 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от натуры и от изображения. Передача большой формы.

РАЗДЕЛ 4. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДРАПИРОВОК.

Методы живописного изображения драпировок в окружающей среде. Принципы целостного смотрения. Роль и место светотени в изображении складок ткани. Необходимость научить видеть большую форму. Тоновую растяжку от света в тень. Передача конструкции, материальности ткани, цвета в тонких тональных переходах и световых нюансах.

Ключевые слова: драпировка, ткань, конструкция, нюанс.

Тема 4.1. Декоративное изображение драпировки декорированной орнаментом.

Поиск единого решения изображения драпировки декорированной орнаментом. Композиционно-пластический отбор деталей, количество градаций тона, цветовых нюансов и колористического решения. Передача орнамента на складках драпировки. Достижение общего единства изображения.

Ключевые слова: складки, орнамент, градации, контраст, колористическое решение.

Цель заданий данной темы: понимание закономерностей пластики формы складок ткани и орнаментального декора на них, композиционной, тональной и цветовой организации сложной формы изображаемого объекта.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Этюд драпировки декорированной орнаментом.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных цветовых эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения драпировки.

● Эскизы утверждает преподаватель.

● Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемого объекта, анализ формы.

Прорисовка орнамента.

● Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы цветов. Выявление рисунка орнамента ткани.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 5. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ.

Понятия натурального изображения птиц и животных. Последовательность выполнения этюда с натуры. Понятия композиции, конструкции, светотени, тона, цвета. Передачи материальности: меха, перьев, шкуры.

Ключевые слова: натурное изображение, композиция, мех, перо, шкура.

Тема 5.1. Декоративное изображение чучел птиц.

Принципы натурального изображения отдельных птиц, как единой сложносоставной формы. Композиционное решение этюдов нескольких отдельных птиц на одном листе или холсте. Пропорции изображаемых объектов, ритм групп перьев, составляющих единую форму птицы. Конструктивные особенности птицы. Цветовое решение изображения птицы, понятие пластической формы в пространстве. Различия в фактуре составных элементов предмета изображения (перья, ноги, клюв). Понятия общего и частного.

Принципы натурального изображения отдельных птиц. Понятие главного и второстепенного.

Ключевые слова: пластическая форма в пространстве, единая сложносоставная форма, фактура, стилистическое единство, целое и частное.

Цель заданий данной темы: верно, уловить характер частей и целого натуры в лаконичных кистевых прописках. Постараться передать материальность: перья. Эти наброски кистью желательно делать без фона.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Этюды чучел птиц.

Работа ведется поэтапно.

● Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

● Выполнение линейного рисунка (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – конструктивное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

● Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – детальная цветовая проработка этюда. Обработка формы чучела, выявление конструкции, передача материальности, перьев.

4 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от природы и от изображения.

Тема 5.2. Декоративное изображение чучел животных.

Принципы натурального изображения отдельных животных, как единой сложносоставной формы. Композиционное решение этюдов нескольких чучел животных на одном листе. Пропорции изображаемых животных, ритм частей тела, составляющих единую форму. Конструктивные особенности животных как единой формы и ее составных элементов. Цветовое решение изображения животных, понятие пластической формы в пространстве. Различия в фактуре составных элементов предмета изображения (шерсть, мех). Понятия общего и частного.

Ключевые слова: пластическая форма в пространстве, единая сложносоставная форма, фактура, стилистическое единство, целое и частное.

Цель заданий данной темы: верно, уловить характер частей и целого природы в лаконичных кистевых прописках. Постараться передать материальность: мех, шкуру. Эти наброски кистью желательно делать без фона.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Этюды чучел животных.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

- Выполнение линейного рисунка (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – конструктивное построение изображаемых объектов, анализ формы и пропорций.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – детальная цветовая проработка этюда. Обработка формы чучела, выявление конструкции, передача материальности: меха, шкуры.

4 стадия – завершение работы. Проверка общего впечатления от природы и от изображения.

РАЗДЕЛ 6. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАТЮРМОРТА.

Понятие натюрморт, виды натюрмортов. Различная тематика натюрмортов, состав натюрмортов. Различные уровни сложности натюрмортов. Этапы выполнения работы.

Ключевые слова: натюрморт, тематика, состав, уровни.

Тема 6.1. Декоративное изображение натюрморта из предметов быта.

Первыми натурными постановками являются небольшие постановки с 3-4 объемными предметами и двумя драпировками. Эти постановки дают возможность изучать цвет отдельных предметов в различной среде. В качестве неживой природы можно использовать вазы, чашки, кружки, любые другие предметы домашнего обихода, овощи и фрукты.

Ключевые слова: натурная постановка, неживая натура.

Цель заданий данной темы: задача заключается в размещении предметов на плоскости и варьирование в основном в плане увеличения или уменьшения площади фона.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Несложный натюрморт из предметов с чистой и ясной окраской.

Задача передать живописность отношений, гармоничное сочетание цветового строя природы в зависимости от светлоты, насыщенности и силы тона. Созвучие (аккорд) как основной тип живописной гармонии.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 2.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, на светло-сером фоне.

Постановка состоит из предметов быта неярких по окраске, сближенных по цветовой гамме и красивых по форме. Цель организовать в натюрморте цветовую гармонию.

Задачи:

- определение тональных отношений красочной палитры натюрморта;
- технические приемы набора тона (“a la prima”, лессировка);
- тональная насыщенность и ее тепло-холодная характеристика.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Задание № 3.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Постановка состоит из предметов быта ярких по цвету и эффектных по форме, разноуровневые по тону, но сгармонизированные по колориту.

Задачи:

- решить роль освещения как гармонизирующего начала;
- выявить закономерности: холодный свет – теплые тени и наоборот;
- тональное звучания цветов в системе их отношений;
- деталь и целостность натюрморта.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.

● Эскизы утверждает преподаватель.

● Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.

● Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 6.2. Декоративное изображение натюрморта с гипсовой античной головой (маской).

Натюрморт с гипсовой античной головой и атрибутами искусства. Предметы натюрморта расположить на фоне крупных складок в сочетании с мелкими эстетическими с гармонизированными складками на первом плане. Цель, проанализировать пропорции форм и их художественную согласованность.

Ключевые слова: пропорции форм, художественная согласованность.

Цель заданий данной темы: передача цветовых характеристик предметов и рефлексов. Декоративное решение белого гипса в среде темных предметов. Плановость, воздушная перспектива и целостность натюрморта.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное.

Натюрморт с гипсовой античной головой (маской).

Для передачи динамичности натюрморта, композиционный центр необходимо сдвинуть (вправо или лево) от геометрического центра композиции.

Работа ведется поэтапно.

● Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.

● Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.

● Эскизы утверждает преподаватель.

● Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.

● Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 7. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА.

Понятие живописного изображения головы человека. Последовательность выполнения длительного этюда с натуры. Понятия композиции, анатомической конструкции, мышечной системы, метод работы отношениями. Применение правил перспективы, основ цветоведения.

Ключевые слова: композиция, анатомическая конструкция, мышечная система.

Цель заданий данной темы: грамотно построить голову, лепка формы тоном, цветовая и световая характеристика портрета.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Голова натурщика в головном уборе.

Пластические взаимодействия пространственных форм головы натурщика и головного убора. Умение видеть цветовые и тоновые отношения.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).

1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.

2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.

- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).

3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенностей. Связь головного убора с головой человека.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 8. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА.

Понятие живописного изображения интерьеров. Последовательность выполнения живописной работы с натуры. Понятия линейной перспективы, воздушной перспективы, светотени, тона, цвета, колорита. Изобразительные средства академической живописи в работе над этюдами.

Ключевые слова: линейная перспектива, воздушная перспектива.

Тема 8.1. Декоративное изображение натюрморта в интерьере.

Линейная перспектива предметов в интерьере. Воздушная перспектива всей постановки. Поиск композиции, колорита.

Ключевые слова: композиция, колорит, перспектива.

Цель заданий данной темы: найти систему пропорций предметов в интерьерной композиции. Организовать цветовую и световую среду. Тональные отношения и планы в натюрморте. Акцентировать проработку переднего плана и целостности живописного решения.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное /вертикальное/ (утверждает преподаватель)..

Натюрморт в интерьере.

В углу комнаты у окна с подоконником поставить стол с атрибутами народного быта. В центре композиции может быть самовар, чайник, сервировочная посуда и пр. Творческое решение композиции натюрморта. Конструкция формы предметов и складок драпировок. Основные и дополнительные цвета, их взаимосвязь и отношения в натюрморте.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка формы. Выявление тональных и цветовых отношений. Передача воздушного пространства среды.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 8.2. Декоративное изображение интерьера.

Принципы и особенности изображения интерьеров. Понятие пространства интерьера. Особенности композиционных решений изображений интерьеров. Особенности построения пространства интерьера в перспективе. Перспектива, как основа организации пространственной среды интерьера. Принципы цветоцветовой и тональной организации пространства интерьеров. Понятие воздушной перспективы. Предметы в пространстве интерьера. Подчинение частного целому. Обобщение и завершение работы

Ключевые понятия: интерьер, пространство, воздушная перспектива.

Цель заданий данной темы: изучение способов цветоцветовой и тональной организации пространства интерьера.

Задание № 1.

Формат работы: 50x40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа горизонтальное /вертикальное/ (утверждает преподаватель)..

Этюд интерьера.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти цветовые отношения предметов этюда.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
2 стадия – линейное построение изображаемых предметов, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
3 стадия – первая прописка цветом.
4 стадия – детальная проработка объема интерьера. Выявление тональных и цветовых, световых отношений. Передача воздушного пространства среды.
5 стадия – завершение работы. Обобщение.

РАЗДЕЛ 9. ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА.

Тема 9.1. Декоративное изображение полуфигуры.

Анатомическое строение человека. Общая форма головы. Средняя линия, оси глаз, основание носа, разрез рта, край подбородка. Связь головы с шейей и плечевым поясом.

Ключевые понятия: анатомическое строение, средняя линия, плечевой пояс.

Цель заданий данной темы: Декоративное построение соединения головы и торса, живописная лепка формы элементов лица и грудинно-ключично-сосцевидных мышц плечевого пояса, цветовая гармония постановки.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Длительный этюд полуфигуры человека.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
 - 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
 - 2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
 - 3 стадия – первая прописка цветом.
 - 4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.
 - 5 стадия – завершение работы. Обобщение.

Тема 9.2. Декоративное изображение фигуры человека в интерьере.

Методика живописного изображения фигуры человека в интерьере. Правила постановки фигуры человека в контрапосте. Принципы конструктивного, анатомического, пластического изображения фигуры человека. Принципы композиционного решения изображения фигуры. Пластическая характеристика модели. Живописно-пластическая характеристика модели. Жанровая тематика постановки. Постановка должна формировать эстетически возвышенное, праздничное восприятие.

Ключевые понятия: человек, контрапост, конструктивного, пластического.

Цель заданий данной темы: композиция постановки, конструктивное решение фигуры в пространстве, живописно-пластическая характеристика модели.

Задание № 1.

Формат работы: 50х40

Материалы: холст, масляные краски

Расположение листа вертикальное.

Фигура в интерьере.

Работа ведется поэтапно.

- Анализ постановки с различных сторон и выбор точки зрения.
- Выполнение предварительных эскизов, в которых продумать наилучшую компоновку. Найти тоновые и цветовые отношения постановки.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Выполнение рисунка под живопись (карандаш, уголь).
 - 1 стадия – компоновка в определенном формате на основе выполненных эскизов.
 - 2 стадия – линейное построение изображения, анализ формы.
- Выполнение живописной работы (акварель, масляные краски).
 - 3 стадия – первая прописка цветом.

4 стадия – детальная проработка формы. Изучение деталей с максимальной характеристикой их форм. Тоновые и цветовые особенности.

5 стадия – завершение работы. Обобщение.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) базовый учебник:

Стор И.Н. Декоративная живопись. М. 2004г.

б) основная литература:

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. и др. Живопись. – М. 2004г.

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М. 2004г.

Авторский коллектив. Школа изобразительных искусств. – М. 1993г.

в) дополнительная литература:

1. Григоревская Е.Б. Акварельный натюрморт в подготовке художника прикладного искусства. – М. 2003г.

2. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок, живопись, композиция. – М. 2007г.

3. Сокольников Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск. 1996г.

4. Школа рисования, живописи и прикладного искусства (Т. 5). Под ред. Маковского А.В. и Лессового В. – Петроград.

5. Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи. – М. 1976г.

6. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М. 1959г.

7. Винер А.В., Лактионов А.И. Техника советской портретной живописи. – Ленинград. 1950г.

8. Беда Г.В. Живопись. – М. 1986г.

9. Белютин Э. Начальные сведения по живописи. - М. 1953г.

10. Виннер А.В. Материалы живописи. – М. 1954г.

11. Лентовский А.М. Технология живописных материалов. – М. 1949г.

12. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. – М. 1961г.

13. Гамаюнов В.Н. Рисунок и живопись. – М. 1971г.

14. Григоревская Е.Б. Живопись. Учебная программа курса для специальности 070802 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». – М. 2009г.

15. Григоревская Е.Б. Декоративная живопись. Учебная программа курса для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Срок обучения 3г. 10м. – М. 2009г.

16. Григоревская Е.Б., Мамедов Ю.А. Декоративная живопись. Учебная программа курса для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Срок обучения 6 л. – М. 2009г.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки академического бакалавра, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- мольберты;
- табулеты, натурные столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;

- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

10.Оценочные средства

Процесс обучения учебной дисциплине «Декоративная живопись» идет от простого к сложному. И базируется на теоретическом знании и практическом освоении художественных дисциплин: академического рисунка, основ композиции, перспективы пластической анатомии, цветоведения и колористики.

Основным методом обучения академической живописи является работа с натуры. Работу с натуры следует понимать как глубокое и всестороннее изучение окружающей действительности.

Основным способом изучения академической живописи является работа над длительной постановкой. Работа включает в себя все задачи, связанные с изучением натуры. Процесс выполнения живописного задания – поэтапный:

1 этап

- решение композиции листа (форэскиз);
- выполнение подготовительного рисунка
- определение цветом самого светлого и самого темного.

2 этап

- изучение деталей с максимальной характеристикой их форм и цветовых особенностей.

3 этап

- обобщение, приведение работы к живописному и колористическому единству.

Наряду с длительными многочасовыми натурными постановками в программу включены и задания по выполнению коротких по времени исполнения этюдов. Кратковременные этюды носят ознакомительный характер и выполняются перед длительным заданием. Живописные наброски помогают студентам овладеть приёмами быстрого изображения натуры. Задача набросков – быстро и выразительно передать характер изображаемого объекта, его цветовые отношения и живописный образ.

Предлагаемая программа предусматривает изучение основных техник живописи: акварельной и масляной. Овладение этими техниками является обязательным требованием программы. Поэтому высокие требования должны предъявляться и к технологии использования живописных материалов.

Первый курс предусматривает изучение основных художественных материалов, знакомство студентов с возможностями изображения предметной среды, моделирования цветом объёмной формы, с особенностями взаимодействия цветных объёмов в пространстве (изображение натюрморта).

Второй курс предполагает практическое обучение студентов выполнению живописных этюдов цветов и натюрмортов с букетами, изучение приёмов изображений птиц и животных.

Третий курс ставит цели дальнейшего совершенствования технических приёмов живописи, изучению живописи портрета. Студентам предстоит изучить особенностями выполнения живописного этюда головы человека, решать композиционные задачи живописи портрета.

Завершающим этапом практических занятий по живописи на четвёртом курсе является изображение фигуры человека в различных условиях пространственной среды, освещения, ракурсов. Этот сложный учебный этап работы с натуры концентрирует в себе всё понимание основ живописной грамоты. На данном этапе предусматривается работа по поиску и решению композиционного построения фигуры в пространственной среде, её взаимосвязи с другими объектами. Начинается работа над темой с выполнения живописных набросков и этюдов одетой фигуры и завершается изображением однофигурной композиции в театральном или народном костюме.

Формы контроля.

В течение каждого учебного семестра проводятся промежуточные и экзаменационные просмотры работ студентов. Работы оцениваются по балльной системе.

10. Критерии оценки уровня знаний по предмету. Балльная оценка.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путём оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определённая сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку. Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100 балльной оценке.

1. Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий.

2. Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при неточном выполнении учебных задач по темам.

3. Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественным качестве учебных работ.

4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебных работ по темам.

История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства (2-3 курсы, 4-5 семестры)

Автор: Сеницина Л.В. к.п.н. – доцент кафедры истории искусств МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Дисциплина входит в вариативную часть «общепрофессионального цикла» и составляет ядро дисциплин искусствоведческого модуля.

Современная гуманистическая парадигма отечественного образования во многом ориентирована на актуализацию нравственных, эстетических ценностей своего народа.

Для будущего специалиста такой подход оправдан не только с точки зрения воспитания личности, но и для профессиональной подготовки.

В контексте рассматриваемых проблем важная роль принадлежит курсу «История декоративно-прикладного искусства», цель которого изучение студентами истории ДПИ, его истоков, связи с народным искусством, основных центров народных промыслов, истории их становления, роли народного мастера, проблемы художественного творчества в наше время, связанной с переходным периодом в отечественной экономике.

Изучение декоративно-прикладного искусства приобретает большую актуальность в настоящее время, так как в современном обществе ощущается интерес к духовным ценностям, созданным нашим народом, к народному искусству, в том числе и русской традиционной вышивке, ткачеству, резьбе по дереву и т. д. Все эти виды народного искусства являются синтезом материальной и духовной культуры народа. В связи с этим при изучении данного курса должны присутствовать этнический и региональный аспекты.

Цель:

Сформировать общие исторические и теоретические представления о декоративно – прикладном искусстве и его современных проблемах, а также навыки анализа стилистических особенностей направлений данного вида искусства.

Задачи:

- изучить основные этапы становления декоративно-прикладного искусства;
- овладеть основными понятиями и терминологией;
- познакомиться с основными концепциями декоративно-прикладного искусства в современном обществе;
- получить представление об актуальных проблемах декоративно-прикладного искусства в России и за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ООП

В структуре ОПП она основывается на предварительном изучении таких дисциплин как: «история», «история искусств», «история материальной культуры», «пропиедвтика», «традиционно-прикладное искусство (по видам)».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями.

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

профессиональные компетенции (ПК):

способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

историю декоративно-прикладного искусства, теоретический аспект его зарождения и развития; современные проблемы ДПИ.

уметь:

анализировать стилистические особенности декоративно-прикладного искусства; квалифицированно высказываться по актуальным проблемам прикладного искусства, самостоятельно анализировать явления ДПИ;

владеть:

свободно владеть профессиональной лексикой, навыками поиска, сбора, систематизации информации по декоративно-прикладному искусству; предъявлять результаты учебно-научных исследований в области народного искусства в форме докладов, рефератов.

4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	68							
В том числе:								
Лекции	20	-	-	-	10	10	-	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-	-	-	-	-	-
Семинары (С)	48	-	-	-	22	26	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	40	-	-	-	4	36	-	-
В том числе:								
Рефераты	22	-	-	-	2	20	-	-
Подготовка к экзамену	18	-	-	-	2	16	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зач.				Зач.			
Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен)	Диф.зач.					Ди.зач.		
Общая трудоёмкость час зач.	108	-	-	-	36	66	-	-
	3				1	2		
ед.								

5.Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1.Основные понятия ДПИ

ТЕМА 1. История декоративно-прикладного искусства как научная дисциплина

Национальные духовно – эстетические истоки ДПИ. Формирование художественной традиции. Художественный образ в ДПИ. Гармония и красота - основные категории народного образа. Познавательные свойства искусства. Сущность, функция, метод декоративности. Функции декора (обрядовые, мировоззренческие, эстетические).

Синкретизм искусства. Происхождение искусства. Декоративная символика в искусстве. Композиция в ДПИ. Мотив и сюжет.

ТЕМА 2. Орнамент в ДПИ

Типы орнаментов в ДПИ. Орнамент в истории искусства. Происхождение орнамента. Орнамент в истории Древнего Египта. Орнамент в эпоху античности. Орнамент в византийском искусстве. Орнаментальные традиции арабского мира. Искусство орнамента в средневековой Европе. Древнерусский орнамент. Орнамент Нового времени. Барокко, классицизм. Орнаментальные мотивы стиля модерн. Понятие стиля в искусстве

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ДПИ

ТЕМА 3. Искусство Древней Руси

Древнерусское зодчество. Книжная орнаментика. Художественные ремесла (ювелирное искусство, стеклоделие, лицевое шитье, резьба по камню, финифть, изразцы).

ТЕМА 4. Декоративно-прикладное искусство в России XVIII века

Роль преобразования Петра I в формировании нового художественного стиля. «Петровское» барокко. Архитектура петровского времени (Летний, Зимний, Большой Петергофский дворцы, Монплеизир, палаты Кикина, Меншикова). Архитектурно – декоративное убранство интерьеров. Стеклярусный кабинет китайского дворца в Ораниенбауме. Мебель (материал, техника, обивка). Орнамент: аллегории, символы, мифологические сюжеты). Шпалеры. Казенная шпалерная мануфактура в Петербурге. Фрацузские мастера в России: Ф. Бегагль, И. Вавок. Русское стеклоделие. Измайловский завод. Ямбургский завод А.Д. Меншикова. Стекольные заводы Мальцовых. Введение европейского костюма в России. Приёмы украшения одежды. Золотное шитьё. Влияние французской моды на русское платье. «Елизаветинское барокко». Интерьеры Ф. Растрелли. Дворцовая мебель. Декоративные мотивы шинуазри в интерьере. Мануфактура А.К. Гребенщикова. Художественные особенности русской майолики. Деятельность Д.И. Виноградова как создателя русского фарфора. Первый русский фарфоровый завод. М.В. Ломоносов – основоположник научного стеклоделия. Опыты Ломоносова М.В. в области варки цветного стекла в Усть-Рудице. Создание мозаичных произведений. Художественные приёмы тульских мастеров. Тульская стальная мебель. «Стальные» алмазы. Русские узорчатые ткани. Развитие шелкоткацких мануфактур. Орнаментальные мотивы ткацких узоров. Ювелирное искусство. Ювелирные букеты И. Позье. «Век бриллиантов».

Тема 5. Декоративно-прикладное искусство конца XVIII-начала XIX века

Архитектура. Творчество А. Воронихина и К. Росси. Новые принципы композиции внутреннего пространства интерьеров. Екатерининский и Павловский дворцы. Проектирование мебели Ч. Камероном, Д. Кваренги, а. Воронихиным. Мастерские Г. Гамбса. Усадебный интерьер дворцового типа. Провинциальные усадьбы. Фарфоровые и стекольные заводы. Императорский фарфоровый завод. Ж. Рашетт и его деятельность на императорском фарфоровом заводе. Парадные сервизы: арабесковый; яхтинский; юсуповский. Фарфоровая скульптура: серия народы России. Завод Ф. Гарднера. Завод Ф. Орлова. Бахметьевский и Мальцовские заводы. Камнерезное искусство. Костюм. Влияние английской моды. Колокольцовские шали. Ювелирные изделия.

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство в XIX веке

Историзм в России. Утрата стилевого единства. Развитие промышленности. Увеличение изделий массового производства. Тенденции романтизма в ДПИ. «Помпейский стиль» и творчество А. Брюллова. Интерьеры и предметы мебели, Фарфор и стекло стиля «неогрек». Подражание готическому стилю. Мебель, интерьер. Подражание искусству середины XVIII века, неорокко. Мебель, фарфор, ткани, костюм. «Шинуазри» и «тюркери». Интерьер, костюм, фарфор. Русский стиль, тенденции, этапы развития. В. Гартман, И. Ропед. Русско-византийское рококо. Частные фарфоровые заводы, завод Корниловых в Петербурге. Товарищество Кузнецовых. Ювелирные фирмы Москвы и Петербурга. Торговый дом К. Фаберже. Творчество М. Перхина (ювелирные букеты, пасхальные яйца). Костюм. Придворное платье. Золотное шитье мундиров.

Тема 7. Декоративно-прикладное искусство конца XIX- начала XX века

Модерн в ДПИ. Архитектура. Творчество Ф. Шехтеля. Эстетизация материалов. Мебельное производство Ф. Мельцера. Витраж. Фарфор. Художники Императорского фарфорового завода Р. Вильде, Г. Зимин. Освоение подглазурной живописи. Декоративная скульптура из бисквита. Новые технологии художественного стекла. Травление многослойного стекла. Орнаментация стекла в стиле модерн. Ювелирное искусство. Костюм как художественное явление. Творчество М.П. Ламоновой. Национально-романтическое направление стиля модерн. Абрамцевский кружок и Талашкино. Керамика М. Врубеля, мебель Е. Поленовой и С. Малютина.

Тема 8. Декоративно-прикладное искусство 20-30-х годов XX века

Новая идеология в искусстве. Политкульт. Декоративно-оформительское искусство. Новая орнаментика советской эпохи. Н. Альтман, С. Чехонин, М. Адамович, А. Щекотихина-Потоцкая. Декоративная скульптура 20-х годов. Агитационный фарфор и его значение. Супрематическое направление фарфора. К. Малевич, И. Чашник, Н. Суетин. Новаторский характер орнамента советского текстиля. Костюм советской эпохи. Проблемы развития художественного стекла. Творческие поиски В. Мухиной. Творческие поиски в области скульптуры.

Тема 9. Декоративно-прикладное искусство 40-60-х годов XX века

Восстановление и развитие художественной промышленности после Великой Отечественной войны. Ленинградский и Дулёвский фарфоровые заводы. Творчество художников Ленинградского фарфорового завода И. Ризнич, А. Лепорской, С. Яковлевой, А. Ефимовой, В. Семёнова. Ленинградский завод художественного стекла. Проблема образа в художественном стекле. Стекольные заводы в Гусь-Хрустальном и Дятькове. Художественные ткани. Ивановские ситценабивные предприятия. Московский комбинат «Красная роза». Реорганизация художественной промышленности 60-х годов. Тенденция «искусство в быт».

Тема 10. Декоративно-прикладное искусство 70-90-х годов XX века

Проблемы декоративности и утилитарности произведений ДПИ. Ленинградский фарфоровый завод. Творчество художников А. Воробьёвского, Н. Славиной. Проблема времени и пространства в художественном стекле. Тема современности в гобелене XX века. Творчество Н. Жовтис, Б. Мигаль, Н. Смирнягиной. Модельеры В. Зайцев, И. Крутикова. Общесоюзный и Ленинградский Дома моделей. Проблемы стиля в искусстве конца XX века. «Стиль памяти» как обращение к национальным традициям.

Тема 11. Современные проблемы декоративно-прикладного искусства

Проблема сохранения центров народных промыслов в современных условиях. Проблема использования механизированного труда. Проблема подготовки кадров для народных промыслов. Проблема преемственности и сохранения художественного стиля и возрождения национальных традиций. Проблема противопоставления коллективного народного и профессионального индивидуального творчества. Проблема выживания народных художественных промыслов в условиях рыночной среды. Проблема создания правовой основы сохранения, существования и развития народных художественных промыслов.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	История			+	+	+	+	+	+	+		
2	История искусств			+	+	+	+	+	+	+	+	
3	История материальной культуры		+	+	+	+	+	+	+			
4	Пропагандистика	+		+				+	+			

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплин	лекции	практические	семинары	СРС	Всего часов
1.	История декоративно-прикладного искусства как научная дисциплина	2		4	2	8
2.	Орнамент в ДПИ	2		4	2	8
3.	Искусство Древней Руси	2		4	4	10
4.	Декоративно-прикладное искусство в России XVIII века	2		4	4	10
5.	Декоративно-прикладное искусство конца XVIII-начала XIX века	2		4	4	10
6.	Декоративно-прикладное искусство в XIX веке	2		4	4	10
7.	Декоративно-прикладное искусство конца XIX- начала XX века	2		4	4	10
8.	Декоративно-прикладное искусство 20-30-х годов XX века	2		4	4	10
9.	Декоративно-прикладное искусство 40-60-х годов XX века	1		4	4	9
10.	Декоративно-прикладное искусство 70-90-х годов XX века	1		4	4	9

11.	Современные проблемы декоративно-прикладного искусства	2	8	4	14
Всего		20	48	40	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. М.: Высшая школа, 1990. Учебник.

б) основная литература:

1. Буткевич Л.М. История орнамента. – М., 2003.
2. Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. – Л., 1989.
3. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. – М., 1981.

в) дополнительная литература:

4. Багдасаров Р. Свастика : священный символ. – М., 2001.
5. Безбородов М.А. Дмитрий Иванович Виноградов - создатель русского фарфора.-М-Л., 1950.
6. Безбородов М.А. Стеклоделие в Древней Руси. – Мн., 1956.
7. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. - М., 1972.
8. Бубнова Е.А. Старый русский фаянс. - М., 1973.
9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1993.
10. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. – М., 1977.
11. Василенко В.М. Северная резная кость. – М., 1974.
12. Воронов. О крестьянском искусстве. М., 1972.
13. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968.
14. Герчук Ю.А. Что такое орнамент. Структура и смысл орнаментального образа.- М., 2013.
15. Гжель. – М., 1982.
16. Древнерусская космология. –СПб., 2004.
17. Дубровин А.А., Соловьев Н.К. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие. – М., 1995.
18. Дурасов Г.К. Каргопольская глиняная игрушка. – Л., 1986.
19. Журавлева Л.С. Талашкино. – М., 1989.
20. Иванов В.Х. Якутская резьба по кости. – М., 1979.
21. Ильин М.А. Русская резная кость. – М., 1960.
22. Калашникова Н.М. Народный костюм. – М., 2002.
23. Калмыкова Л.Э. Тверская набойка XIX – начала XX века. – Сергиев Посад, 2003.
24. Канцедикас А.С. Искусство и ремесло (к вопросу о природе народного искусства). – М., 1977.
25. Кошаев В.Б. Декоративно – прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. Уч. пособие. – М., 2010.
26. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. – М., 2005.
27. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино. – М., 1995.
28. Кутенков П.И. Великоорусская женская сряда. - Петербург – Пенза., 2009.
29. Лебедева Е. Ломоносов. – М., 1990.
30. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы. Научно – методическое пособие. – М., 1999.
31. Максимович В.Ф. Традиционное прикладное искусство России. – СПб., 2007.
32. Маслова Г.С. Орнамент народной вышивки как исторический источник. – М., 1984.
33. Народная культура в современных условиях. Учебное пособие. – М., 2000.
34. Народные художественные промыслы. Теория и практика. – М., 1982.

35. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре XX – XXI век.- М., 2003.
36. Овсянников Ю.М. Русские изразцы. – Л., 1968.
37. Орнамент всех времен и стилей: В 4-х книгах. – М., 1997.
38. Попов В.А. Русский фарфор: частные заводы.- Л., 1980.
39. Разина Т.М. Художественные промыслы Подмосковья. Истоки и развитие. – М.,2004.
40. Русская лаковая миниатюра : истоки и современность. Каталог. – М., 2003.
41. Русское декоративное искусство. Редакция А.И. Леонова. Т.2 – М.,1963;Т3. – М., 1965.
42. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 2013.
43. Салтыков А.Б. Избранные труды. – М., 1962.
44. Советское декоративное искусство.1917-1945. – М.,1984.
45. Советское декоративное искусство. 1945 – 1975. – М., 1989.
46. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России. - СПб., 2009.
47. Стасов В.В. Русский народный орнамент. – М., 2008.
48. Чекалов А.К. Избранные труды. – М., 1962.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной персональным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Программа предусматривает лекционный цикл и семинарские занятия.

Самостоятельная работа (внеаудиторная) заключается в подготовке к семинарским занятиям, к написанию реферата, подготовке к зачету и экзамену.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач:

- Развитие логического мышления, ведения научных дискуссий;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;

Для решения указанных задач обучающимся предлагаются к прочтению и содержательному анализу тексты, включая научные работы, научно-популярные статьи. Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся является написание творческой работы по выбранной исторической проблеме (реферат). Большое место в реферате должно быть уделено аргументированному представлению своей точки зрения обучающимся, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей.

9. Оценка качества освоения дисциплины (системы оценивания для текущей и промежуточной аттестации, примеры оценочных средств)

Оценка знаний и умений обучающегося проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету обучающемуся необходимо получить в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра обучающийся может получить баллы следующим образом:

- за посещение занятия – 1 балл (18 в 1 семестре, 15 во втором семестре);
- за активное участие на семинарских занятиях;
- за контрольные мероприятия (тестирование) – до 10 баллов;
- за реферат – до 20 баллов;

Чтобы получить зачет, обучающийся должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять домашние задания, выполнять контрольные задания (тестирование) и подготовить реферат на заданную тему.

Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если обучающийся набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех тестовых заданий, написания реферата.

В случае набора обучающимся в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, обучающемуся в зачетной ведомости выставляется незачет.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную: от 0 до 40 баллов – незачет, от 41 до 100 баллов – зачет.

Окончательная экзаменационная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

86 -100 – отлично

71 - 85 – хорошо

41 - 70 - удовлетворительно.

0 - 40 - неудовлетворительно.

Цветоведение и колористика

(2 курс, 3 семестр)

Автор: Салтанова Ю.С. к.п.н., доцент – зав. кафедрой декоративной росписи МФ ВШНИ.

1. Цель и задачи дисциплины

Краткая характеристика программы

Предмет «Цветоведение и колористика» - один из основополагающих в системе дисциплин специального художественного цикла высшего учебного заведения. Курс «Цветоведение и колористика» призван способствовать не только познанию формальных законов цветоведения, но и через развитие творческих способностей формировать у студентов культуру цвета. Формирование культуры цвета является необходимым условием становления творческой индивидуальности будущего художника декоративно – прикладного искусства, широко использующего выразительные возможности цвета.

Цель дисциплины:

1. Овладение студентами знаниями, умениями и навыками работы с цветом на примере образцов живописного и прикладного искусства, а также живой природы.

2. формирование культуры цвета;

3. развитие эмоционально-образного восприятия цвета у будущего художника ТПИ;

4. развитие творческой личности, способной к самосовершенствованию и саморазвитию, к проектированию уникальных произведений традиционного прикладного искусства.

Учебные задачи дисциплины:

- приобретение умения работать цветом с учетом специфики создания различных колористических композиций, различной степени сложности;

- развитие цветового восприятия, способности к анализу и синтезу цвета для решения творческих задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Б.2 Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть.

Дисциплина «Цветоведение и колористика» изучается в третьем семестре на втором курсе и является одной из базовых составляющих основной образовательной программы для направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Дисциплина «Цветоведение и колористика» тесно связана с дисциплинами общепрофессионального цикла: «Академический рисунок», «Академическая живопись»,

«Основы композиции», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись» и профессионального цикла: «Пропедевтика», «Проектирование», «Основы производственного мастерства».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения учебной дисциплины «Цветоведение и колористика» направлен на формирование у выпускника по направлению подготовки «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» с квалификацией (бакалавр) в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы следующих компетенций:

а) общекультурных (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- сознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) профессиональных (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписке; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);
- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучаемые должны иметь представление:

- об историческом формировании науки «Цветоведение»;
- о теоретических основах цветоведения и колористики, и их применении в изделиях декоративно-прикладного искусства и народных промыслах;

знать:

- законы теории цвета;
- принципы создания колористических гармоний;
- семантику и символику цветов;
- художественные и эстетические свойства цвета;

уметь:

- использовать изобразительно-выразительные средства цвета;
- использовать полученные теоретические знания в учебно-творческой работе и в процессе материального воплощения авторских проектов;
- пользоваться различными техническими приёмами работы цветом и изобразительными материалами;

иметь опыт (навык):

- творчески подходить к поиску цветового решения при изображении объектов предметного мира, пространства, человеческой фигуры и т.д.
- решать колористические задачи при создании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	36	-	-	36	-	-	-	-
В том числе:								
Лекции	10	-	-	10	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	26	-	-	26	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	36	-	-	36	-	-	-	-
В том числе:								
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчётно-графические работы	-	-	-	-	-	-	-	-
Реферат	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие виды самостоятельной работы: Доработка практических заданий, повторение пройденного материала, изучение дополнительной литературы.</i>	36			36				
Вид промежуточной и итоговой	зач	-	-	зач	-	-	-	-

аттестации (зачет, экзамен)									
Общая трудоёмкость	час	72	-	-	72	-	-	-	-
	зач. ед.	2	-	-	2	-	-	-	-

5. Структура и содержание учебной дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Раздел 1. Наука о цвете и его восприятии.	«Цветоведение» как наука. Этапы становления. Физика цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Характеристики цвета. Цветовые системы. Расположение цветов в пространстве. Цветовой круг. Смешение цветов и красок. Контраст цветов.
2.	Раздел 2. Типология цветовых гармоний.	Типология цветовых гармоний. Ахроматические гармонии. Однотоновая или монохромная гармония. Гармоничные сочетания родственных цветов. Гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов. Гармоничные сочетания контрастных цветов.
3	Раздел 3. Символика цвета. Цветовые ассоциации.	Символика и семантика цвета. Эмоциональное воздействие цвета.
4	Раздел 4. Связь цвета и рисунка.	Художественно-образное цветовое решение.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин									
		I	II	III	IV	
1.	Основы производственного мастерства	+	+	+	+						
2.	Совершенствование мастерства	+	+	+	+						
3.	Академическая живопись	+	+	+	+						
4.	Декоративный рисунок	+	+	+	+						
5.	Декоративная живопись	+	+	+	+						
6.	Пропедевтика	+	+	+	+						
7.	Проектирование	+	+	+	+						
8.	Академический рисунок	+	+								

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

Разделы дисциплин	Лекции.	Практич.	Лаборат.	СРС	Все го час.

Раздел 1. Наука о цвете и его восприятии.					
Тема 1. «Цветоведение» как наука. Этапы становления. Физика цвета.	1			3	4
Тема 2. Ахроматические и хроматические цвета. Характеристики цвета.	1			3	4
Практическое занятие 1. Выполнение таблицы «Равноступенные теневые ряды»		2			2
Тема 3. Цветовые системы. Расположение цветов в пространстве. Цветовой круг.	1			3	4
Практическое занятие 2. Выполнение таблицы «Система цветowych кругов».		2			2
Тема 4 Смешение цветов и красок. Контраст цветов.	1			3	4
Практическое занятие 3. Выполнение таблицы «Лессировка».		2			2
Практическое занятие 4. Выполнение таблицы «Смешение контрастных цветов».		1			1
Практическое занятие 5. «Натюрморт в мозаичной технике».		2			2
Раздел 2. Типология цветowych гармоний.					
Тема 5. Типология цветowych гармоний. Ахроматические гармонии.	1			3	4
Практическое занятие 6. «Ахроматические гармонии» 4 тональных диапазонов.					
Тема 6. Однотоновая или монохромная гармония.	0.5			3	3,5
Практическое занятие 7. «Однотоновая гармония».		1			1
Тема 7. Гармоничные сочетания родственных цветов.	0.5			3	3,5
Практическое занятие 8. «Гармонии родственных цветов».		1			1
Тема 8. Гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов.	1			3	4
Практическое занятие 9. «Двух-, трех-, четырехтоновые гармонии родственно-контрастных цветов».		5			5
Тема 9. Гармоничные сочетания контрастных цветов.	1			3	4
Практическое занятие 10. «Гармонии контрастных цветов».		1			1
Раздел 3. Символика цвета. Цветовые ассоциации.					
Тема 10. Символика и семантика цвета.	1			3	4

Эмоциональное воздействие цвета.					
Практическое занятие 11. Выполнение цветowych эскизов под музыку.		1			1
Раздел 4. Связь цвета и рисунка.					
Тема 11. Художественно-образное цветовой решение.	1			3	4
Практическое задание 12 Выполнение цветowych фор-эскизов по девизам.		5		3	8
Итого часов	10	26		36	72

Содержание дисциплины

Раздел 1. Наука о цвете и о его восприятии.

Изучение особенностей восприятия света и цвета в природе. Цветовые термины. Названия и характеристики цветов. Знакомство с историей методов изображения света и цвета в живописи различных эпох и стилей.

Раздел 2. Типология цветowych гармоний.

Характеристики гармонии и колорита цвета. Перечисление различных типов колорита и гармоний цвета. Использование изученных колоритов и цветowych гармоний в творческих заданиях

Раздел 3. Символика цвета. Цветowych ассоциации.

Изучение семантики и символики цветов. Цветowych системы культур разных стран. Цвет в традиционном прикладном искусстве России, вчера и сегодня.

Раздел 4. Связь цвета и рисунка.

Колорит как одно из главных выразительных средств, обладающих большой эмоциональной силой.

Раздел 1. Наука о цвете и его восприятии.

Тема 1. «Цветоведение» как наука. Этапы становления. Физика цвета. Цветоведение как совокупность всех наук, изучающих цвет с различных точек зрения.

Понятие света, его характеристики. Свойства светowych лучей. Отражение, преломление, поглощение. Понятие цвета. Цвет поверхности предмета. Зависимость восприятия цвета от воздействующего света. Волновая природа света. Длина волны. Зависимость восприятия цвета от длины волны. Понятие цветowego спектра. Опыт И. Ньютона. Спектр солнечного света. Последовательность расположения цветов в спектре солнечного света.

Тема 2. Ахроматические и хроматические цвета.

Цвета и их деление на группы. Ахроматические и хроматические цвета. Общие и особенные черты каждой группы.

Ахроматические цвета и их характеристики. Особенности ахроматического ряда.

Хроматические цвета и их психофизические характеристики; цветовой тон, насыщенность, светлота, Психологические или «субъективные» характеристики цветов.

Деление цветов на группы: теплые и холодные, легкие и тяжелые, глухие и звонкие, выступающие и отступающие.

Практическое занятие 1.

Построение равноступенного теневого ряда цвета в смесях с белилами и чёрным. Пирамида 8x8, В вершинах пирамиды: белый, черный, цвет спектра.

Материалы: акварельная бумага А3, акварель, кисть беличья № 8.

Тема 3. Цветowych системы. Расположение цветов в пространстве. Цветовой круг.

Бесконечность группы цветowych тонов. Совпадение непрерывного ряда цветowych тонов со спектральным. Наличие пурпурных цветов, отсутствующих в спектре.

Окружность как наипростейшее изображение группы цветowych тонов. Восемь главных цветов цветowego круга. Взаимосвязь основных характеристик цвета. Цветной теневой ряд

как плоскость треугольника. Совокупность однотоновых треугольников спектральных и пурпурных цветов.

Понятие цветового тела по В. Оствальду. Построение системы цветových кругов. Деление цветового круга на теплые и холодные цвета.

Понятие родственных цветов, а также родственно – контрастных и контрастных цветов.

Дополнительные цвета, их свойства и значение.

Практическое занятие 2. Построение системы цветových кругов (24 сектора).
Материалы: акварельная бумага А3, акварельные краски и беличьи кисти.

Тема 4. Смещение цветов и красок. Контраст цветов.

Различные способы смешения цветов и красок. Разделение на аддитивные (слагательные) и субтрактивные (вычитательные) смеси.

Аддитивные смеси, получаемые оптическим путем. Их характеристика и особенности.

Пространственное смешение цветов – способ «пуантеллей», его особенности.

Субтрактивные (вычитательные) смеси красок; их характеристика.

Механическое смешение красок, его особенности.

Лессировка, ее характеристика и применение.

Особенности зрения человека. Изменение ощущения цвета под влиянием адаптации.

Явления контраста и последовательные образы. Последовательный контраст. Светлотный контраст и его значение в рисунке и живописи.

Пограничный эффект. Цветной контраст и его сущность. Влияние контура на явление цветного контраста. Семь видов контрастов по Иттону.

Цвет это средство изображения материала, пространства, объема, фактуры и освещения. Живопись как «объективная передача субъективных впечатлений» (Г. Гельмгольц).

Восприятие человеком окружающего мира через цвет. Особенное значение восприятия освещения. Иллюзия освещения. Изображение слабого и сильного освещения. Иллюзия светотени. Зависимость светотени от общей силы освещения, окраски предмета и густоты тени. Соотношение между цветами – основа создания впечатления светотени. Светотень как средство создания объема.

Цветное освещение. Изменение цветов от освещения. Создание иллюзии свечения.

Рефлексы. Способы передачи фактуры. Изображение воздушной перспективы.

Практическое занятие 3. Таблица лессировок. Получение составных цветов, способом наложения одного цвета на другой. Размер таблицы: таблица в виде квадрата, состоящего из 7 цветов по горизонтали и 7 цветов (теми же) по вертикали, с промежутками между полосами 0.5 см. Метод отмывок.

Материалы: акварельная бумага А3, акварель, кисти беличьи.

Практическое занятие 4. Выполнение таблицы смешения контрастных цветов. Три ряда пар контрастных спектральных цветов. Размер ряда 21x7, шаг 3 см.

Выполнение эскизов видов контраста. Размер эскиза – 10x10 см.

Материалы: акварельная бумага А3, акварель, гуашь, кисти беличьи.

Практическое занятие 5. Выполнение натюрморта в мозаичной технике, чем мельче мозаика, тем интереснее и богаче результат.

Материалы: лист ватмана А4, акварельные краски, гуашевые краски и беличьи кисти.

Раздел 2. Типология цветových гармоний.

Тема 6. Ахроматические гармонии.

Ахроматические гармонии. Значение светлотных отношений. Три условия эмоциональной выразительности ахроматических гармоний:

- 1) светлотный диапазон ахроматических тонов;
- 2) взаимодействие светлотных тонов (или светлотный контраст тонов);

3) пропорциональное отношение площадей, занимаемых каждым тоном.

Практическое занятие 6. Выполнение эскизов ахроматических гармоний четырёх диапазонов.

Выполнить образцы разного светлотно-тонального диапазона в 4 квадратах размером 12×10 см.

Материалы: лист ватмана А3, гуашевые краски и беличьи кисти.

Тема 7. Однотоновая или монохромная гармония.

Однотоновая нюансная гармония, её особенности. Нюансная цветовая гармония с доминантой.

Практическое занятие 7. Выполнение эскизов цветовых гармоничных сочетаний размером 12×10 см.

Материалы: акварельная бумага А3, акварельные краски, гуашевые краски и беличьи кисти.

Тема 8. Гармоничные сочетания родственных цветов.

Гармоничные сочетания родственных цветов, их особенности. Использование активного светлотно-контраста в гармонизации родственных цветов.

Практическое занятие 8. Выполнение эскизов цветовых гармоничных сочетаний размером 12×10 см.

Материалы: акварельная бумага А3, акварельные краски, гуашевые краски и беличьи кисти.

Тема 9. Гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов.

Гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов как самый обширный вид цветовых гармоний. Гармоничные пары, триады и четверки цветов.

Двухтоновая гармония, её характеристика. Двухтоновая гармония с добавлением ахроматических тонов или с добавлением цветов теневого ряда данных цветов. Закономерности составления триады гармоничных цветов. Четырёхтоновая гармония и её характерные особенности.

Практическое занятие 9. Выполнение эскизов цветовых гармоничных сочетаний размером 12×10 см.

Материалы: акварельная бумага А3, акварельные краски, гуашевые краски и беличьи кисти.

Тема 10. Гармоничные сочетания контрастных цветов.

Закономерности составления контрастных гармоний, несущих в своей сущности цветовую цельность единства и борьбы противоположностей.

Практическое занятие 10. Выполнение эскизов цветовых гармоничных сочетаний размером 12×10 см.

Материалы: акварельная бумага А3, акварельные краски, гуашевые краски и беличьи кисти.

Раздел 3. Символика цвета. Цветовые ассоциации.

Тема 11. Язык цвета.

«Свет, цвет и эмоции являются звеньями одной цепи», - И.Гёте.

Способность цвета вызывать различные настроения. Эмоциональное воздействие цвета.

Понятие цветового климата. Символическое значение цветов в народном и профессиональном искусстве, в различных религиозных системах и художественных культурах разных народов и их изменение на протяжении истории. Символика цвета Древней Руси. Символическое значение цветов в традиционном прикладном искусстве. Цветовые сочетания в произведениях народных мастеров.

Практическое занятие 11. Выполнение цветовых эскизов под музыку.

Материалы и размер эскизов по выбору.

Раздел 4. Связь цвета и рисунка.

Тема 12. Художественно-образное цветовое решение.

Понятие колорита. Типы колоритов и их характеристики. Цвет, общий колорит - одно из главных выразительных средств, обладающих большой эмоциональной силой. Возможность создания определенного настроения или впечатления только посредством цвета.

Главная задача на этом этапе состоит в создании разнообразных гармоничных сочетаний цветов, обладающих эмоциональной выразительностью, с использованием различной светлоты и насыщенности, разных соотношений площадей, занятых теми или иными цветами.

Практическое занятие 12.

Выполнение цветowych эскизов по девизам, размером 12×10 см.

Материалы: акварельная бумага А3, акварельные краски, гуашевые краски и беличьи кисти.

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ – ДЕВИЗОВ.

1. Бег времени.
2. Бриз.
3. Венский вальс.
4. Времена года.
5. Время суток.
6. Восточный базар.
7. Голубой Дунай.
8. Грибной дождь.
9. Гроза.
10. Детский мир.
11. Жара.
12. Жар птица.
13. Кармен.
14. Космос.
15. Листопад.
16. Майский лес.
17. Мастер и Маргарита.
18. Музыка.
19. Новогодняя ночь.
20. Ночь перед рождеством.
21. Первые цветы.
22. Печаль.
23. Подводный мир.
24. Праздничный город.
25. Пустыня.
26. Райский сад.
27. Радость.
28. Солнечный ветер.
29. Стужа.
30. Театр (комедия, кукольный театр).
31. Тихое утро.
32. Цветочная поляна.
33. Цирк.

34. Шторм.
35. Яблоневого сада.
36. Яблоневый спас.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Паранюшкин Р.В., Хандова Н.В. «Колористика». Ростов на Дону: «Феникс», 2007. Учебное пособие
2. Салтанова Ю.С. Наука о цвете и профессиональное художественное образование: Учеб. пособие / Под ред. М. Ю. Спириной. — СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2006.
3. Салтанова Ю.С. Программа «Основы цветоведения» курса по специальности 0515 «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» МШХР - Министерство Культуры Российской Федерации, 2000

б) основная литература:

1. Агостон Ж.А. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне Пер. с англ. кандидат физико-математических наук И.В. Пеневой. – М.: Мир, 1982.
2. Алексеев С.С. О цвете и красках. - М., 1962
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1985.
4. Гете И. – В. Об искусстве. – М., Искусство, 1975.
5. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986.
6. Иттен Иоханнес Искусство цвета. – М., издатель Д. Аронов 2001.
7. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – Л., 1990.
8. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. Учебник для вузов. - М., Легкая и пищевая промышленность, 1981
9. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. Пособие для учителей. Минск "Беларусь" 2003
10. Художественное оформление текстильных изделий (коллектив: Малахова С.А., Муравлева Т.А., Козлов В.Н. и др.) - М., Легпромиздат, 1988

в) дополнительная литература:

1. Вавилов С.Н. Глаз и солнце. Из серии: Наука, мировоззрение, жизнь. – М.: 1981.
2. Дайн Г.Л. Русская игрушка. Альбом. – М., изд-во Советская Россия, 1987.
3. Кузьмичев И.К. Лада. – М.: Молодая гвардия, 1990.
4. Московская школа дизайна. Методические материалы. Серия «Дизайн - образование». М., 1991
5. Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. Творцы физической оптики. – М.: Наука, 1973.
6. Оствальд В. Цветоведение. – М., Промиздат, 1926.
7. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия; Учеб. пособие для студентов худож-граф. фак. пединститутов / Сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М.: Просвещение, 1989.
8. Салтыков А.Б. Проблема образа в прикладном искусстве. Избранные труды. – М., 1962.
9. Эстетические основы народного искусства и художественных промыслов. Сборник трудов НИИ художественной промышленности. Сост. Разина Т. В. – М.: НИИХП, 1992.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной

подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- мольберты;
- табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Построение учебных тем курса «Цветоведение и колористика» на основе возрастания их сложности соответствует логике изучения и приобретения практических умений по таким предметам, как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Проектирование», «История народных художественных промыслов», «Основы этики и эстетики», «История искусств», «Основы производственного мастерства» с тем, чтобы явиться составной частью системы непрерывного профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. Программа строится по принципу «от простого к сложному» и предусматривает работу над разнообразными учебными заданиями с постепенно возрастающей сложностью и трудностью исполнения. Курс цветоведения читается студентам второго курса, но программа построена таким образом, что в процессе профессиональной подготовки будущий художник, пользуясь заложенной в начале обучения основой культуры цвета, обогащает и развивает ее в собственной учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности.

При проведении занятий осуществляется показ таких учебно-методических материалов: фрагментов научно-популярных фильмов DVD, таблиц, альбомов, учебных пособий из методического фонда учебного заведения.

При проведении занятий по предмету «Цветоведение и колористика» необходимо использовать способы обучающей работы учителя и учебно-познавательной деятельности студентов, направленных на решение различных дидактических задач по овладению изучаемого материала студентами. Такие методы как: метод устного изложения знаний (лекции, беседы, диалог), активированный методом наглядности (показ – учебных таблиц, произведений станкового, прикладного и народного искусства, справочников и образцов работ студентов из методического фонда), метод закрепления изучаемого материала (выполнение учебных практических заданий), метод проблемной ситуации (выполнение творческих заданий).

На занятиях студентам необходимо иметь следующие материалы и инструменты для выполнения учебных заданий:

бумага акварельная; тушь; краски акварельные, гуашевые; кисти беличьи, колонковые, щетинные; карандаши; циркуль; линейки.

10. Оценочные средства

В течение учебного семестра проводятся промежуточные просмотры работ студентов, на которых выставляются оценки.

Оценка за дифференцированный зачет по курсу ставится за полный объём и качество выполненных работ.

Критерии оценки уровня знаний по предмету «Цветоведение и колористика».
Балльная оценка.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путём оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определённая сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку. Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100 балльной оценке.

1. Оценка «отлично» (86-100 баллов) выставляется при высоком художественном уровне выполнения практических заданий.

2. Оценка «хорошо» (71-85 баллов) выставляется при неточном выполнении учебных задач по темам.

3. Оценка «удовлетворительно» (41-70 баллов) выставляется при слабом художественном качестве учебных работ.

4. Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется при невыполнении учебных работ по темам.

Основы композиции (1 курс, 1 семестр)

Автор: Симонова Л.А. ст. преподаватель кафедры декоративная роспись МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика программы

По всему миру известны изделия русских мастеров лаковой живописи. Каждый центр, будь это центр миниатюрной росписи или центр свободной кистевой росписи на больших формах подносов – панно отличаются не только своими техническими и технологическими способами выполнения живописи, но и особенностями композиционного, пластического и колористического решения. Подготовка художников, владеющих на высоком профессиональном уровне техникой и технологией московской лаковой живописи, осуществляется в московском филиале Высшей школы народных искусств на кафедре «Художественная роспись по металлу и папье-маше». Умение создавать авторские проекты подносов, шкатулок и других предметов с возможностью последующего воплощения своего замысла в материале является обязательным требованием при подготовке художника – мастера декоративно – прикладного искусства. Создать художественное произведение на высоком профессиональном уровне невозможно без изучения основ композиции.

Дисциплина «Основы композиции» изучается студентами на первом курсе в первом семестре.

Цель программы - подготовить студентов к выполнению композиционно грамотных проектов. Программа состоит из одного раздела, который посвящен продолжению изучения и закреплению навыков основных техник художественной росписи по металлу и папье-маше, выполнению несложной композиции с обязательным сочетанием техник пройденных в СПО(постепенный переход от мазкового письма к миниатюрному).

Целью учебного курса «Основы композиции» является приобретение студентами знаний и умений, необходимых для воспитания чувства ритма, пропорции, как элемента композиции – основа основ любой композиции.

Задачи:

- изучение основных законов композиции;
- развитие ассоциативного, гибкого, образного, творческого мышления студентов;
- развитие индивидуальных способностей в области композиции;
- развитие специфического мышления художника и специфического восприятия.

Задачи программы:

теоретические:

- изучение основных законов композиции;
- неотрывно от теории практическое изучение стилистики;

развивающие:

- развитие ассоциативного, гибкого, образного, творческого мышления студентов;
- развитие индивидуальных способностей в области композиции;
- освоение процесса творческого самовыражения в русле народной традиции.

утилитарные и практические

- практические навыки при создании выразительной лаковой композиции.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается на первом курсе 1 семестра.

Программа курса «Основы композиции» тесно связана с другими предметами учебного плана, такими как «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства», «История РХЛ», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Выпускник по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- проявлять готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК 10).

б) профессиональными (ПК)

- способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

- обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способность к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способность нести ответственность за качество продукции (ПК-3).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные законы и понятия композиции.

- правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при работе с оборудованием и материалами.

Уметь:

- пользоваться специальной терминологией;

- применять в практической работе по основам композиции полученные в процессе обучения теоретические знания и практические умения;

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при работе с оборудованием и материалами.

Владеть:

- осмыслением поставленных творческих композиционных задач;

- навыками работы декоративными материалами;

- принципами композиции.

- принципами художественно-образного выражения, как способа организации изображения по формальным и смысловым признакам, логической расстановке акцентов, выбору главного и второстепенного.

Преподавание курса «Основы композиции» предусматривает не только лекционные и практические занятия в аудитории, но и самостоятельную работу, которая включает в себя подготовку необходимых материалов для выполнения учебных заданий и завершение упражнений.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры		
		1	2	3
Аудиторные занятия (всего)	36	36		
в том числе:				
лекции	10	10		
практические занятия (ПЗ)	26	26		
семинары (С)	-	-		
лабораторные работы (ЛР)	-	-		
Самостоятельная работа (всего)	72	72		
в том числе:				
курсовой проект (работа)	-	-		
расчетно-графические работы	-	-		

реферат	-	-		
<i>другие виды самостоятельной работы</i>	72	72		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экзамен	экз.		
Общая трудоемкость	час	108	180	
	зач.ед.	2	2	

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и законы композиции.		
1	Введение. Содержание, цели и задачи учебного курса.	<p>«Основы композиции» как учебный предмет. Значение изучения «Основ композиции» для подготовки художника декоративно - прикладного искусства.</p> <p>Связь курса «Основы композиции» с другими дисциплинами учебного плана: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Практикум», «Народный орнамент», «Материаловедение » и др.</p> <p>Последовательность выполнения учебных заданий. Требования, предъявляемые к исполнению учебных заданий.</p> <p>Организация рабочего места студента. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Изобразительные возможности материалов, применяемых в работе</p>
Раздел I. Многослойное письмо.		
2	Тема 1.1. Проект композиции «Цветы и пейзаж»	<p>Композиционные средства как категории гармонии. Создание художественной формы посредством композиционных средств основанных на восприятии человеком окружающей среды и понимаемые как категории гармонии. Проявление идейного замысла через выбор темы, художественно-образное решение, композиционное построение и реализация его с помощью средств гармонизации. Композиционные принципы. Симметрия и асимметрия как средства композиции. Виды симметричных композиций: горизонтальная, вертикальная, двухосная, приближительная, радиальная, перевернутая. Характеристика и особенности восприятия симметричных композиций. Характеристика и особенности восприятия асимметричных</p>

		<p>композиций. Правила создания асимметричных композиций.</p> <p>Комбинирование цветочных, растительных и природных мотивов в едином композиционном пространстве. Трансформация природных элементов в изделиях с лаковой миниатюрной живописью. Приемы композиционного построения художественных образов. Единство выполнения художественных задач. Требования, предъявляемые при выполнении проекта.</p> <p><u>З а д а ч а:</u> приобретение первоначальных знаний, необходимых при создании произведения искусства. Выявление индивидуальных наклонностей студентов и степени восприятия.</p> <p>1.Выполнение проекта подноса на тему «Цветы и пейзажный мотив» (Форма подноса на усмотрение преподавателя).</p> <p>Формат работы –16x45 см .</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии, этюды, эскизы, наброски, зарисовки, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые(№00-№3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p><u>Самостоятельная работа:</u> работа с учебниками, повторение пройденного материала.</p>
--	--	---

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин			
		1
1.	Пропедевтика	+			
2.	Основы производственного мастерства	+			
3.	Традиционное прикладное искусство (по видам)	+			
4.	Академический рисунок	+			
5.	Академическая живопись	+			

6.	Декоративный рисунок	+			
7.	Декоративная живопись	+			

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц ионн.	Прак тич. зан.	Лаб ор. зан.	Семинарн.	СРС	Всего час.
1.	Многослойное письмо.	10	26			72	108
	Итого:	10	26			72	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб., 2006.

б) основная литература:

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1962.
2. Бакушинский А.В., Масленников Н. русские художественные лаки. М., 1933.
1. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Свердловск, Средне-уральское книжное изд-в, 1982.
2. Богуславская И.Я., Графов Б.В. искусство Жостова. Л.,1979.
3. Виннер А.В. Материалы масляной живописи.М., 2000.
4. Дагддиян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов н/Д: Феникс,2008.
5. Жижина С.Г., Ремизова И.В. Русские художественные лаки. М., 2000.

в) дополнительная литература:

1. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 2008.
- 2.Никодеми Г.Б. Техника живописи. М., 2003
- 3.Рудин Н. Г. Руководство по цветоведению. – М., 1964.
- 4.Тютюнник В.В. материалы и техника живописи. М., изд-во Академии художеств,1962.
5. Шорохов Е.В. Композиция. М.,1986.
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.Искусство, 1977 г.
- 7.Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М. Просвещение, 1979 г.
8. Кузнецов А.А. Орнамент всех времен и стилей. Т.1. – М.:АРТ-Родник, 2002 г.
9. Кузнецов А.А. Орнамент всех времен и стилей. Т.2. – М.:АРТ-Родник, 2002 г.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории:
- табуреты, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Практические занятия предусматривают самостоятельную работу студентов по сбору материала и творческой его переработке, по разработке эскизов и проектов. Для стимулирования творческого мышления обучаемых рекомендуется работа в специальных библиотеках, обязательное посещение разнообразных экспозиций выставок, музеев по профилю образования, использование ресурса Интернет.

10. Оценочные средства

Осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала происходит в течение всего периода обучения и имеет следующие формы: текущий, рубежный, итоговый. Форма итогового испытания является просмотр. Студенты заранее информированы о критериях оценок работ, о которых каждый преподаватель доводит до сведения студентов на первых занятиях по дисциплине.

Текущий. Применяется преподавателем ежедневно на всех занятиях по дисциплине.

Позиции по которым оценивается текущий контроль:

посещаемость, работа на занятиях: активность (интенсивность, плодотворность) на практических занятиях, своевременность выполнения задания.

Рубежный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется синхронно по всем учебным дисциплинам в течении промежуточных аттестационных недель (первая: 7-8 недели семестра, вторая: 14-15 недели семестра) по следующим критериям:

Общие критерии оценки заданий

- Собранный живописно-графический материал, необходимый для реализации замысла
- Графические эскизы (вариативность, новизна замысла)

- Цветовые эскизы (вариативность, нахождение образно-абстрактного решения, живописность, нахождение основных тональных и цветовых отношений)
- Композиционно-структурное решение проекта
- Художественно-образное решение проекта (гармоничное выявление художественного образа работы, выявление тональных и цветовых отношений)
- Техническое выполнение проектируемого изделия (аккуратность, тонкость в проработке, плановость, живописность)
- Качество выполнения проекта (компоновка, шрифт, читаемость, масштабность, оформление)
- Своевременность выполнения проекта.

Бальная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х бальную оценку.

А «Отлично» 86-100 баллов (5-,5,5+) – проект изделия выполнен на высоком художественном уровне, согласно поставленным задачам. Гармоничное воплощение творческого замысла в художественном образе. Проекту свойственна креативность решения, композиционная завершенность, грамотность, и самостоятельность выполнения на высоком техническом уровне. Представлены все живописно-графические материалы. Своевременность выполнения всех этапов работы. Грамотное и аккуратное выполнение чистового проекта.

В «Очень хорошо» 81-85 баллов (4+). Проект выполнен своевременно и имеет законченность исполнения. В композиционном построении все элементы взаимосвязаны по стилистическому, тематическому, композиционному и цветовому единству, но при выполнении допущены какие-либо незначительные, но явные композиционные, колористические или технические недочеты, влияющие на восприятие работы в целом. Сбор материала по теме представлен на очень хорошем уровне, с большим количеством разнообразных графических и живописных зарисовок, активно использованных в проекте.

С «Хорошо» 71-80 баллов (4-,4). Проект выполнен своевременно и на хорошем уровне. Отличается законченностью, но в композиционно-структурном построении выявлены некоторые недочеты в виде не аккуратного выполнения, недостаточно точной передачи художественного образа, технической незаконченности отдельных мотивов композиции или нарушений тональных и цветовых отношений. Собранный материал для составления композиции представлен в полном объеме и отличается хорошим качеством исполнения.

D **«Выше удовлетворительной» 61-70 баллов (3+).** Проект имеет законченный вид, но в работе не отображен художественный образ, дисбаланс цветового решения. В композиционно-структурном построении при аккуратном исполнении явно выражены недочеты. В техническом исполнении наблюдается незавершенность отдельных элементов в объемном и пространственном решении. Сбор материала по заданию представлен в достаточном объеме и имеет работы разного оценочного уровня.

E **«Удовлетворительно» и «слабое удовлетворительно» 41-60 баллов (3-,3).** Проект выполнен в полном объеме. Художественный замысел не реализован. Отдельные элементы не проработаны, отсутствует объем, пластика, живописность, плановость. В структурном построении преобладают композиционные ошибки, неуравновешенность элементов в заданной плоскости, бедная цветовая палитра и скудность изобразительных мотивов. Сбор материала выполнен, но исполнение работ можно охарактеризовать нестарательным, формальным подходом, недостаточным графическим и живописным материалом для воплощения художественного образа, с не решенными в зарисовках задачами.

F **«неудовлетворительно» 0-40 баллов (2).** Проект представлен не в срок или в срок, но в незавершенном виде и низкого уровня исполнения. В работе не выявлен творческий замысел автора. Отсутствует грамотное построение композиции проекта. Цветовое решение не раскрывает художественный образ. Низкий уровень технологического исполнения выполненных изобразительных мотивов. Студент не умеет выявлять объем элементов, не знает или не использует композиционные и художественные законы, не владеет чувством цвета, гармонии, вкуса и графической пластикой. Не представлен сбор материала по заданию или представлен в небольшом объеме с низким художественным уровнем исполнения.

Дисциплины по выбору

Информационные технологии (4 курс, 7 семестр)

Автор: Гатальская Е.А., к.и.н. – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Дисциплина «Информационные технологии» является вспомогательной дисциплиной художественного образования, помогающей студенту уверенно войти в современный мир насыщенный информацией. Изучив данный курс, студент успешнее

овладевает основами выбранной профессией, так как получает возможность активно использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в профессиональной деятельности, применять информационные ресурсы Интернета и средства мультимедиа.

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии» ставится научить студента целенаправленно использовать компьютер для обработки различных видов информации. В связи с поставленной целью, преподавателем необходимо решить ряд учебных задач:

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникативных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;

Задачи изучения дисциплины:

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эстетических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных проектов, в учебной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Информационные технологии» относится к общепрофессиональному циклу Б.2 и является дисциплиной по выбору. Дисциплина предназначена для студентов 4 курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь следующие компетенции:
а) общекультурные (ОК):

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества, владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14).

б) профессиональные (ПК):

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3)

В результате изучения курса «Информационные технологии» студент должен:

Знать:

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникативных технологий;

- назначение и функции операционных систем;

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;

Уметь:

- оперировать различными видами информационных объектов, с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

- создавать информационные объекты сложной структуры;

- создавать гипертекстовые документы

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;

Владеть:

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

- ориентация в образовательном пространстве, работа с распространенными автоматизированными информационными системами;

- автоматизации коммуникационной деятельности;

- соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией;

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Вид учебной работы	Всего	Семестры	
		7	8
Аудиторные занятия:	36	36	-
- лекции (ЛК)	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)	36	36	-
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-

Самостоятельная работа (всего)	36	36	-
в том числе:			
- выбор тематики КР	-	-	-
- подготовка иллюстраций	-	-	-
- определение актуальности работы	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет	-
Общая трудоемкость: час	72	72	-
зач.единиц	2	2	-

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

ТЕМА 1. Информация, информационные процессы

1.1 Понятие об информации: восприятие информации, свойства информации

Роль информации в жизни современного человека. Философское определение информации. Способы деления информации по степени доступности и уровню восприятия. Деление информации по методу восприятия информации. Основные свойства информации: полезность, понятность, актуальность, своевременность и полнота.

1.2 Представление информации (форма, язык представления информации), кодирование информации

Форма представления информации (знаковая письменная, сигнальная, устно-словесная). Зависимость формы представления информации от выбора способа ее передачи. Кодирование информации для получения универсального способа преобразования информации. Единицы измерения объема информации.

1.3 Информационные процессы

Содержание термина «процесс» в информатике. Информационные процессы в обществе, в живой природе, в технике. Процесс как категория информационных технологий. Квалификация информационных процессов. Обработка информации. Хранение информации. Поиск и защита информации. Основные этапы развития информационных технологий.

ТЕМА 2. История, современное состояние и перспективы развития компьютерной техники

2.1 Счетно-решающие средства до появления ЭВМ

Принципы появления счетно-решающих устройств. Примитивные счетные устройства. Счетные машины. Арифмометр «Феликс». Аналитическая машина Беббиджа. Машина Тьюринга (Поста).

2.2. Четыре поколения компьютера

Компьютерное поколение, основные характеристики и его элементарная база, габариты, быстродействие, система программирования. ЭВМ на базе электронно-вакуумных ламп (первое поколение). ЭВМ на базе полупроводниковых элементов (второе поколение). ЭВМ на базе интегральных схем (третье поколение). БИС и микропроцессор. Персональные компьютеры.

2.3 Перспективы развития компьютерной техники

Использование компьютеров как информационной среды. Нанотехнологии. Нейросети. Биологические компьютеры. Тенденции изменения характеристик компьютеров будущего (область использования, определяющие характеристики, предполагаемые требования).

2.4 Функциональная классификация компьютеров

Большие компьютеры: суперкомпьютеры, серверы. Малые компьютеры: персональные компьютеры, производственные компьютеры, портативные компьютеры. Основные характеристики.

ТЕМА 3. Техническое обеспечение современных информационных технологий

3.1 Компьютер как средство обработки информации

Структурная схема компьютера. Аппаратное обеспечение компьютера. Базовый комплект компьютера. Производительность компьютера. Производительность современных компьютеров. Правила безопасности при работе на компьютере.

3.2 Микропроцессор

Процессор как центральное устройство компьютера: его назначение и физическая реализация. Чип. Основные типы современных процессоров. Характеристики процессоров: производительность процессора, тактовая частота, разрядность. Объем основной памяти. Сопроцессоры.

3.3 Устройство памяти компьютера

Назначение и основные характеристики памяти. Внутренняя и внешняя память. Оперативная память, постоянная память, кэш-память. Основные опции при работе с памятью. Основные характеристики памяти: емкость и время доступа. Носители и накопители памяти. ROM и RAM память. Носители внешней памяти: гибкие диски, жесткие диски. Оптические диски. Магнитные ленты. Энергозависимость различных видов памяти компьютера. Сравнительная характеристика устройств памяти.

3.4 Устройство ввода информации

Классификация устройств ввода. Драйверы и адаптеры, их назначение и реализация. Устройство прямого ввода. Устройства с клавишным вводом. Типы клавиатур. Основные поля клавиатур. Назначение главных управляющих клавиш. Манипуляторы. Типы. Разрешающая способность манипуляторов. Трекбол. Джойстик. сенсорные устройства: сенсорный экран, световое перо, дигитайзер. Устройства сканирования: сканеры, устройства распознавания символов. Характеристики устройств сканирования. Устройства распознавания речи.

3.5 Устройство вывода информации

Назначение устройств вывода. Классификация устройств вывода. Мониторы, их типы и назначение. Разрешающая способность экрана. Зависимость четкости изображения от размера зерна экрана. Видеокарта. Принтеры, назначение, основные типы: струйные, матричные, лазерные, термические и литерные. Основные характеристики принтеров. Плоттеры. Устройства звукового вывода.

3.6 Взаимодействие устройств компьютера

Компьютер как система взаимосвязанных компонентов. Системный блок и системная плата. Системная шина, разрядность шины. Последовательные порты и параллельные порты. Системные часы. Платы и слоты расширения открытая архитектура компьютера.

3.7 Аппаратное обеспечение компьютерных сетей

Виды компьютерных сетей: локальные сети, корпоративные сети, глобальные сети. Каналы связи для обмена информацией между компьютерами. Назначение сетевых адаптеров. Назначение модема. Классификация модемов. Роль протокола при обмене информацией в сетях.

ТЕМА 4. Программное обеспечение информационных технологий.

4.1 Назначение операционных систем

Основные функции операционных систем: управление ресурсами, выполнение прикладных программ, взаимодействие пользователя с компьютером. Основные объекты, с которыми работает операционная система: файл, папка, графический объект интерфейса. Основные компоненты ОС: командный интерпретатор, драйвер, интерфейс.

4.2 Классификация операционных систем

Однозадачные и многозадачные операционные системы. Однопользовательские и многопользовательские ОС. Специализации операционных систем. Семейство DOS. Семейство Windows.

4.3 Системная среда WindowsXP. Графический интерфейс и его объекты.

Приложение и документ

Файл как основной элемент хранения и обработки информации: понятие, параметры, действия над файлами. Папки: назначения, параметры, основные опции. Программа Проводник: назначение, дополнительные средства, панель управления. Понятие графического интерфейса. Пользовательский интерфейс. Окно текущее и пассивное. Основные виды окон: окно диалога, окно приложения и окно документа. Элементы управления окнами (вкладки, командные кнопки, кнопки переключения флажки, раскрывающийся список, текстовое поле). Отличие приложения от документа. Запуск приложения и открытие документа.

4.4 Организация обмена данными

Назначение обмена данными. Понятие составного документа. Обмен данными путем перетаскивания объектов. Обмен данных через буфер. Обмен данных по технологии OLE: объект OLE, внедрение объекта, связывание объекта.

ТЕМА 5. Программное обеспечение информационных технологий

5.1 Текстовый редактор Word назначение, функции, опции.

Общая характеристика текстового процессора. Макет текстового документа. Характеристика текстового документа. Объекты текстового документа и его параметры. Классификация объектов текстового документа. Объекты среды и внедренные объекты. Объекты текста: страница, абзац, строка, слово, символ. Параметры объектов: вид начертания, кегль, цвет, эффект, смещение кернинг, втяжка, выравнивание, интерлиньяж. Способы выделения объектов текстового документа.

5.2 Графический редактор Paint (назначение, функции, опции).

Графический редактор как прикладная среда. Векторное графическое изображение и растровое графическое изображение. Типовые действия над фрагментом растрового изображения. Инструменты графического редактора Paint.

5.3 Электронный редактор таблиц Excel (назначение, функции, основные опции)

Общая характеристика табличного редактора Excel. Объекты документа табличного процессора. Объекты электронной таблицы: строка, столбец, ячейка, диапазон. Объекты диаграмм: тип, имя, область, размещение, ряд, ось, легенда область построения. Данные электронных таблиц: текстовые, числовые, логические, даты, формулы. Абсолютная, относительная и смешанная адресация

5.4 Редактор слайдов Powerpoint (назначение, функции, основные опции)

Понятие «слайд». Основные возможности редактора слайдов: создание презентаций, состоящих из слайдов; вставка на слайды текста, рисунков, видео, звука; создание эффектов анимации и переходов слайдов. Ввод текста на слайд. Перемещение и копирование текста, формирование текста. Сортировка слайдов. Настройка анимации, звука и переходов.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин				
		1	2	3	4	5
	Компьютерная графика	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1	ТЕМА 1. Информация, информационные процессы		2			4	6
2	ТЕМА 2. История, современное состояние и перспективы развития компьютерной техники		2			4	6
3	ТЕМА 3. Техническое обеспечение современных информационных технологий		4			4	8
4	ТЕМА 4. Программное обеспечение информационных технологий.		4			4	8
5	ТЕМА 5. Программное обеспечение информационных технологий.		24			20	42

	ИТОГО:		36			36	72
--	---------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Степанов А.Н. Информатика. Уч. для вузов. Спб., 2007

б) основная литература:

1. «Информатика», базовый курс под ред. С.В. Симоновича. Спб. 2005г. Изд-во: Питер.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует:

- наличия компьютерного класса с компьютерами с операционной системой на уровне Windows (Linux) версии 97-2000;
- комплекта офисных программ MS Office 2000-2003 (Libre|Open Office 3-4)
- проектора

8. Оценочные средства

Учебные задания по предмету строятся по принципу от простого к сложному. Планируется применение полученных знаний при выполнении курсовых работ и написании дипломной записки.

Текущая оценка качества усвоенных знаний производится по балльно-рейтинговой системе. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:

- за посещение занятия – 2 балла (72 балла);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 14 баллов;
- за контрольные мероприятия – до 30 баллов.

Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания и подготовить индивидуальное задание.

Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий.

Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.

В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.

В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

- от 0 до 40 баллов – незачет
- от 41 до 100 баллов – зачет.

На зачёте проверяется:

- освоение студентом теоретических знаний курса «Информационные технологии»;
- сформированность у студента умений и навыков работы на компьютере;
- овладение студентом умениями поиска информации.

Компьютерная графика (4 курс, 7 семестр)

Автор: Мачнев Е.А, к.т.н. - доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является ознакомление студентов с теоретическими основами компьютерной графики и практическими технологиями подготовки и редактирования изображений в векторных и растровых графических редакторах.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Компьютерная графика» (Б.2) относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается в 7 семестре 4 курса. Для освоения дисциплины «Компьютерная графика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования по дисциплинам «Математика», «Информатика», «Математика и информатика».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь следующие компетенции:

а) общекультурные (ОК):

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12); осознает сущность и значение информации в развитии современного общества, владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14)

б) профессиональные (ПК):

способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

основные виды компьютерной графики, современные программные средства работы с изображениями

истории и тенденции развития компьютерной графики

современные стандарты и тенденции развития программных и инструментальных средств компьютерной графики, графические редакторы и пакеты, области их применения и использования.

способы визуализации информации

устройство интерфейса современных графических редакторов

основные приемы обработки растровых и векторных изображений

приемы построения объемных изображений

Уметь:

ориентироваться в современных средствах компьютерной графики

редактировать и готовить к публикации растровые изображения

создавать и редактировать векторные изображения

осуществлять предпечатную подготовку графических документов

готовить дизайн-проекты для полиграфической продукции (листовок, буклетов, визиток)

визуализировать любые выполненные дизайнерские проекты.

Владеть:

способами использования современного программного обеспечения для обработки различных видов графической информации

способами и средствами создания, хранения, передачи и обработки графической информации

прикладными графическими программами по различным аспектам дизайнерской деятельности

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час (2 зач.ед.)

Вид учебной работы	Всего	Семестры	
		7	8
Аудиторные занятия:	36	36	-
- лекции (ЛК)	-	-	-
- практические занятия (ПЗ)	36	36	-
Семинары (С)	-	-	-

Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	36	36	-
в том числе:			
- выбор тематики КР	-	-	-
- подготовка иллюстраций	-	-	-
- определение актуальности работы	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет	-
Общая трудоемкость: час	72	72	-
зач.единиц	2	2	-

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Основы компьютерной графики	
1.1	Вводная беседа. Теория математического описания графических изображений	- понятия и свойства растровой графики - понятия и свойства векторной графики
1.2	Основы применения редакторов обработки изображений.	- обработка фотографий - создание растрового изображения - создание векторного изображения
1.3	Особенности потребительских форматов и применение графики в публикациях.	
2.	Основы техники и технологии обработки фотоизображений.	
2.1	Особенности математического описания растровой графики.	- Графические форматы - понятия «разрешение», «пиксели»
2.2	Эксплуатационные характеристики форматов растровой графики.	- форматы *.jpg - *.gif

		<ul style="list-style-type: none"> - *.png - *.tif - *.pdf
2.3	Особенности применения специальных форматов редакторов изображений	<ul style="list-style-type: none"> - от Photoshop - от Corel - от Ulead - другие
2.4	Техника подготовки изображений для печати и презентаций	<ul style="list-style-type: none"> - размер изображений - особенности цветовой палитры
2.5	Основные приемы верстки фотоизображений	<ul style="list-style-type: none"> - выделение объектов - редактирование фона - верстка изображений - техника работы с «прозрачностью»
2.6	Техника верстки фотоизображений для печати	<ul style="list-style-type: none"> - растровые редакторы - текстовые редакторы - графические редакторы - программы полиграфической верстки
3	Подготовка иллюстраций в векторной графике	
3.1	Особенности эксплуатационных свойств форматов векторной графики.	<ul style="list-style-type: none"> - форматы общего назначения *.wmf - *.Emf - форматы проектирования *.svg - специальные форматы *.cdr, *.pdf и друг
3.2	Техника верстки изображений и иллюстраций	<ul style="list-style-type: none"> - работа с фотографией - работа с текстом - работа с графическими примитивами - создание сложных форм (булевы функции)
3.3	Подготовка многостраничной	<ul style="list-style-type: none"> - вставка и редактирование страниц

	публикации (портфолио)	- использование гиперссылок
3.4	Международные выводные форматы отчетной документации (*.pdf)	- работа с модулем «Печать» - печать сложных и больших документов - идентификация отчетных документов (колонтитулы)
3.5	Анализ контрольной работы учащихся.	Разбор ошибок.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин		
		1	2	3
1	Информационные технологии	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Основы компьютерной графики						
1.1	Вводная беседа. Теория математического описания графических изображений		2			2	4
1.2	Основы применения редакторов обработки изображений.		4			4	8
1.3	Особенности потребительских форматов и применение графики в публикациях		2			2	4
2.	Основы техники и технологии обработки фотоизображений.						
2.1	Особенности математического описания растровой графики.		2			2	4

2.2	Эксплуатационные характеристики форматов растровой графики		4			4	8
2.3	Особенности применения специальных форматов редакторов изображений		4			4	8
2.4	Техника подготовки изображений для печати и презентаций		4			4	8
2.5	Основные приемы верстки фотоизображений		6			6	12
2.6	Техника верстки фотоизображений для печати		2			2	4
3.	Подготовка иллюстраций в векторной графике						
3.1	Особенности эксплуатационных свойств форматов векторной графики		2			2	4
3.2	Техника верстки изображений и иллюстраций		2			2	4
3.3	Подготовка многостраничной публикации (портфолио)		2			2	4
3.4	Международные выводные форматы отчетной документации (*.pdf)		2			2	4
3.5	Анализ контрольной работы учащихся. Разбор ошибок.		2			2	4
	Итого		36			36	72

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Рейнбоу В. Компьютерная графика: Наиболее полное и подробное руководство / В. Рейнбоу. - М.-СПб.и др. : Питер, 2003. - 766 с. Компьютерная графика в дизайне: Учебник для вузов/ Д.Ф. Миронов. – СПб.: Питер, 2004.

б) дополнительная литература:

2. Арефьева О.В. Сборник заданий по курсу «Компьютерная графика» для студентов факультета изобразительного искусства и дизайна. Adobe Photoshop., МаГУ, 2005
3. Блинова Т. А., Порев В. Н. Компьютерная графика. – КОРОНАпринт, 2006. –513с.
4. Борис Леонтьев. CorelDRAW 11. Основы работы с векторной и растровой графикой, 2003
5. Боутон Г. Photoshop изнутри (+CD), 2005
6. В. Рейнбоу. Компьютерная графика. Энциклопедия, 2003
7. Дабижа Г. Компьютерная графика и верстка. CorelDRAW, Photoshop, PageMaker, 2007

8. Ковтанюк Ю. С. CorelDRAW 12 для дизайнера (+CD-ROM), 2006
9. Корриган Дж. Компьютерная графика. Секреты и решения. -М., 1995.
10. Кравченя Э. М., Абрагимович Т. И. Компьютерная графика, 2006
11. Левковец Л. Уроки компьютерной графики. CorelDRAW X3, 2006
12. Мак Клелланд Д. PhotoShop. Библия пользователя. -М., 2000.
13. Маров М. Н. Энциклопедия 3ds max 6. - СПб.: Питер, 2004. - 1296 с.
14. Николь Н., Альбрехт Р. Графический редактор CorelDraw. -М., 1994.
15. Петров М.Н. Компьютерная графика [Комплект] : учеб. пособие / М. Н. Петров, В. П. Молочков. - 2-е изд. - М. - СПб. и др. : Питер, 2004. – 810 с.
16. Петровичев Е. И. Компьютерная графика: учеб.пособ. / Е. И. Петровичев ; под ред .Л.А.Пучкова. - М.: МГГУ, 2003. - 207с
17. Порев В. Компьютерная графика. Учеб. пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
18. Порев В.Н. Компьютерная графика. –СПб.: БХВ-Петербург, 2002. –432с. (Теоретические основы и программирование КГ)
19. Слетова Л. А. CorelDraw X3 (+ CD-ROM), 2007
20. Соловьева В.В. Компьютерная графика для художников и дизайнеров. Введение в компьютерную графику. - Нальчик, 2004. -16 с.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует:

- наличия компьютерного класса с компьютерами с операционной системой на уровне Windows (Linux) версии 97-2000;
- комплекта офисных программ MS Office 2000-2003 (Libre|Open Office 3-4))
- проектора

8. Оценочные средства

Контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и консультирования результатов самостоятельной работы учащихся при выполнении контрольной работы.

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 80 баллов студент может заработать в течение семестра и до 20 – на зачете. Для допуска к зачету студенту необходимо заработать в течение семестра от 41 до 80 баллов.

В течение семестра студент может заработать баллы следующим образом:

- за посещение занятия – 2 балла (72 балла);
- за активное участие на занятиях: выполнение домашних, аудиторных заданий – до 14 баллов;
- за контрольные мероприятия – до 30 баллов.

Чтобы получить зачет студент должен посещать и активно работать на занятиях, выполнять контрольные задания и подготовить индивидуальное задание .

Зачет может быть выставлен без ответа на вопросы, если студент набрал не менее 41 балла при условии посещения всех занятий, успешном выполнении всех контрольных заданий.

Во время зачета студенту предлагается 2 вопроса с оценкой до 10 баллов каждый.

В случае набора студентом в течение семестра или на зачете 20 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.

В случае набора студентом в течение семестра от 21 до 40 баллов, студент может быть допущен к зачету с ответом на дополнительный вопрос.

Окончательная оценка выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 2-х балльную:

от 0 до 40 баллов – незачет

от 41 до 100 баллов – зачет.

Б 3. Профессиональный цикл

Базовая часть

Безопасность жизнедеятельности

(3 курс, 6 семестр)

Автор: Лакарова Е.В., к.х.н. - доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Краткая характеристика дисциплины.

Рабочая учебная программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805. Данная дисциплина относится к числу дисциплин профессионального цикла (Базовая часть).

Цель преподавания данного учебного курса – формирование и развитие экологического мышления студента, а также формирования у студентов способности действовать в направлении улучшения качества окружающей среды в профессиональной и бытовой деятельности, предлагать свои способы и механизмы регулирования взаимоотношений природы и общества.

Задача курса – систематизация знаний о взаимоотношениях организмов, в том числе и человека, со средой, формирование общих основ системного взгляда на природные процессы как базы для оптимизации антропогенной деятельности в окружающем мире с целью поиска путей относительно стабильного и устойчивого развития.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается в 6 семестре 3 курса.

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен обладать следующими

а) общекультурными компетенциями (ОК):

-владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

-уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

-готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

-способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
-стремится к саморазвитию (ОК-5);
-способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы(ОК-9);
-осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
-владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
-осознает значение и сущность информации в развитии современного общества (ОК-14);
Ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-14).

б) профессиональными компетенциями (ПК):

- быть способным к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы, синтезированию набора возможных решений задач или подходов к выполнению проектной работы, готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
-обладать знаниями и конкретными представлениями об основах производства, знаком с основными экономическими расчетами, способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество (ПК-3);
-разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с ДПИ и НП, способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки, знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);
-ориентироваться на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать :

основные понятия БЖ, критерии здоровья, факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и юношей в современном обществе,

специфику формирования представлений о здоровом образе жизни у детей, подростков и юношей, основные принципы здорового образа психики, характеристики опасностей природного, техногенного и социального происхождения, правила, принципы и средства безопасного поведения, методики формирования психологической устойчивости и поведения в опасных ситуациях,

принципы информационной, правовой, психологической безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях,

меры электробезопасности и противопожарной защиты

владеть навыками:

анализа источников и причин возникновения опасностей, прогнозирования и оценки их воздействия в пространстве и во времени.

иметь представление:

об основных понятиях науки «БЖ»;

об основных глобальных экологических проблемах человечества;

о природоохранной политике РФ и развитии международного сотрудничества в области охраны окружающей природной среды (ООПС):

о социальных аспектах экологической проблематики;

об основных направлениях экологизации науки, техники, образования.

Уметь:

основные закономерности взаимодействия сообществ живых организмов (в том числе – и человеческого социума) с природной средой;

основные пути реализации природоохранной деятельности;

современные проблемы охраны природы;

Владеть:

оценивать значимость науки «БЖ» в подготовке художника традиционного прикладного искусства;

делать практические выводы в своей профессиональной деятельности, учитывая экологические интересы;

использовать сведения об экологических закономерностях для решения комплексных задач рационального природопользования в центрах народных художественных промыслов;

уметь заботиться о своем здоровье.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

Виды учебной работы	Всего часов	6 семестр
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции	10	10
Семинары	22	22
Самостоятельная работа	40	40
В том числе:		
Выполнение контрольных работ	20	20
Подготовка к зачету	20	20
Общая трудоемкость час:	72	72
Зач. Ед:	2	2

5.Содержание дисциплины.

Преподавание дисциплины тесно связано с комплексом дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла таких дисциплин как история, правовое обеспечение профессиональной деятельности. Знание и понимание этого курса невозможно без владения знаниями математики, химии, биологии, физики.

5.1.Содержание учебного материала

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Безопасность жизнедеятельности	Введение. Понятие экологии. Логическая структура экологии. Задачи экологии. Основные понятия и

	как наука	<p>термины экологии. Уровни биологической организации жизни. Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Понятие о среде обитания и экологических факторах. Лимитирующие факторы среды. Понятие и классификация биотических факторов среды. Общие закономерности взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой. Поток энергии и круговорот веществ в биологических системах. Трофические цепи и сети питания. Экологические пирамиды. Адаптации живых организмов к действию биотических факторов. Понятие адаптации живых организмов к абиотическим условиям среды. Основные среды жизни организмов. Особенности адаптации организмов к наземно-воздушной, водной, почвенной средам обитания. Особенности адаптаций паразитов и их хозяев. Организменный уровень развития. Популяция. Биоценоз. Структура биоценоза. Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в биоценозе. Экологическая система и её свойства. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Гомеостаз экосистемы. Связи организмов в экосистемах. Динамика и развитие экосистем.</p> <p>Ключевые слова: экология, организм, среда обитания, экологические факторы, адаптация, популяция, биоценоз, экосистема</p>
2	Экология и культура	<p>Д.С.Лихачев и «экология культуры». Основы учения В.И. Вернадского о биосфере. Биосфера как глобальная экосистема. Живое вещество, его средообразующие свойства и функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Ноосфера как новая стадия эволюции биосферы. Ноосфера – сфера разума. Возникновение, развитие и перспективы ноосферы. Современные проблемы и исторические аспекты охраны природы. Природно-географический фактор в традиционном декоративно-прикладном искусстве. Экологическое сознание и его формы. Исторические предпосылки формирования экологического сознания. Экологическая педагогика и формирование экологического мировоззрения. Экологическая идеология, экофилософия. Экологическая культура и экологическое искусство. Экологическая этика и</p>

		<p>экологический гуманизм. Музыка как экологический фактор.</p> <p>Ключевые слова: Экология культуры, биосфера, ноосфера, охрана природы</p>
3	Человек как биосоциальный вид	<p>Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человека. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. Социально-экологические проблемы взаимодействия общества и человека. Человек и его энергоинформационные структуры. Влияние их на здоровье человека и социума. Экология и здоровье человека. Вредные привычки (наркомания, курение). Основные понятия антропоэкологии и социальной экологии. Потребности, среда жизни. Проблема народонаселения. Масштабы и аспекты проблемы народонаселения. Причины различий между коэффициентами рождаемости развитых и развивающихся стран. Причины и последствия демографического взрыва. Проблема урбанизации. Масштабы роста городов. Экологические проблемы, возникающие в связи с ростом городов. Пути решения проблем народонаселения.</p> <p>Ключевые слова: социально-экологические факторы, здоровье человека, вредные привычки, антропоэкология, демография, урбанизация</p>
4	Окружающая среда и опасности, её подстерегающие.	<p>Типы природных ресурсов и их использование. Проблема использования ресурсов Мирового Океана. Классификация факторов воздействия на окружающую природную среду (ОПС). Энергетический кризис. Энергосбережение. Развитие альтернативных источников энергии. Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферы («озоновые дыры», «парниковый эффект», «кислотные дожди»). Антропогенное воздействие на окружающую среду. Классификация факторов антропогенного воздействия на ОПС. Антропогенные воздействия деструктивного характера (вырубка тропических лесов и др.). Загрязнение. Общая характеристика и классификация загрязнений ОПС. Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением ОПС. Основные пути решения экологических проблем,</p>

		<p>связанных с загрязнением ОПС. Стратегия управления потреблением природных ресурсов с позиции устойчивого развития. Экология космического пространства. Экологические катастрофы.</p> <p>Ключевые слова: окружающая среда, природные ресурсы, энергетический кризис, экологические проблемы, загрязнения</p>
5	<p>Экологическое право и международное сотрудничество в области экологии.</p>	<p>Лавлок: проект «Гея». Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972). Всемирная хартия природы (1982). Декларация по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Концепция устойчивого развития. Международные организации по охране окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве. Экологическое нормирование воздействий на ОПС. Основные экологические нормативы. Понятие, задачи, уровни, составляющие экологического мониторинга. Глобальный экологический мониторинг. Экологическая экспертиза. Оценка экологического риска. Экономический механизм охраны ОПС. Плата за загрязнение. Нормативные и сверхнормативные воздействия (выбросы). Плата за природопользование (аренда земли, лесопользование и т.д.). Основные механизмы природоохранной деятельности. Основные источники экологического права РФ. Всемирная экологическая программа XXI век.</p> <p>Ключевые слова: природопользование, международное сотрудничество в области экологии, мониторинг</p>
6	<p>Охрана природы в РФ</p>	<p>Охрана природы в РФ. Заповедные территории. Проблемы озера Байкал. Мегаполисы и проблемы городов (на примере Москвы).</p> <p>Ключевые слова: охрана природы, мегаполисы</p>

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№	Наименование обеспе-	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
---	----------------------	---

п/п	чиваемых (последующих) дисциплин	изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин		
		2	3	4
1.	Физическая культура		+	
2.	Основы производственного мастерства		+	+

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий.

Наименование разделов, подразделов, тем	Всего часов	Из них		
		Аудиторных		СРС
		лекции	семинар	
1.Безопасность жизнедеятельности как наука.	15	3	5	7
Введение. Понятие БЖ. Логическая структура. Задачи . Основные понятия и термины. Уровни биологической организации жизни. Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. Понятие о среде обитания и экологических факторах. Общие закономерности взаимодействия живых организмов между собой и с окружающей средой. Лимитирующие факторы среды. Поток энергии и круговорот веществ в биологических системах. Трофические цепи и сети питания. Экологические пирамиды. Понятие и классификация биотических факторов среды. Адаптации живых организмов к действию биотических факторов. Понятие адаптации живых организмов к абиотическим условиям среды. Основные среды жизни организмов. Особенности адаптации организмов к наземно-воздушной, водной, почвенной средам обитания. Особенности адаптаций паразитов и их хозяев. Организменный уровень развития. Популяция. Биоценоз. Структура биоценоза. Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в биоценозе. Экологическая система и её свойства. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Гомеостаз экосистемы. Связи организмов в экосистемах. Динамика и развитие экосистем. Основы учения В.И. Вернадского о биосфере. Биосфера как глобальная экосистема. Живое вещество, его средообразующие свойства и функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Ноосфера				

как новая стадия эволюции биосферы. Ноосфера – сфера разума. Возникновение, развитие и перспективы ноосферы.				
2.Экология и культура.	13	2	4	7
Экология и культура. Д.С.Лихачев и «экология культуры». Природно-географический фактор в традиционном декоративно-прикладном искусстве. Современные проблемы и исторические аспекты охраны природы. Экологическое сознание и его формы. Исторические предпосылки формирования экологического сознания. Экологическая педагогика и формирование экологического мировоззрения. Экологическая идеология, экофилософия. Экологическая культура и экологическое искусство. Экологическая этика и экологический гуманизм. Музыка как экологический фактор.				
3.Человек как биосоциальный вид.	14	2	5	7
Человек как биосоциальный вид. Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания человека. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. Социально-экологические проблемы взаимодействия общества и человека. Человек и его энергоинформационные структуры. Влияние их на здоровье человека и социума. Экология и здоровье человека. Вредные привычки (наркомания, курение). Основные понятия антропоэкологии и социальной экологии. Потребности, среда жизни. Проблема народонаселения. Масштабы и аспекты проблемы народонаселения. Причины различий между коэффициентами рождаемости развитых и развивающихся стран. Причины и последствия демографического взрыва. Проблема урбанизации. Масштабы роста городов. Экологические проблемы, возникающие в связи с ростом городов. Пути решения проблем народонаселения.				
4.Окружающая среда и опасности, её подстерегающие.	12	1	4	7
Типы природных ресурсов и их использование. Проблема использования ресурсов Мирового Океана. Энергетический кризис. Энергосбережение. Развитие альтернативных источников энергии. Стратегия				

<p>управления потреблением природных ресурсов с позиции устойчивого развития. Классификация факторов воздействия на окружающую природную среду (ОПС). Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферы («озоновые дыры», «парниковый эффект», «кислотные дожди»). Основные пути решения экологических проблем, связанных с загрязнением ОПС. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Классификация факторов антропогенного воздействия на ОПС. Антропогенные воздействия деструктивного характера (вырубка тропических лесов и др.). Загрязнение. Общая характеристика и классификация загрязнений ОПС. Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением ОПС. Экология космического пространства. Экологические катастрофы.</p>				
<p>5.Экологическое право и международное сотрудничество в области экологии.</p>	9	1	1	7
<p>Лавлок: проект «Гея». Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972). Всемирная хартия природы (1982). Декларация по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Концепция устойчивого развития. Международные организации по охране окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве. Экологическое нормирование воздействий на ОПС. Основные экологические нормативы. Понятие, задачи, уровни, составляющие экологического мониторинга. Глобальный экологический мониторинг. Экологическая экспертиза. Оценка экологического риска. Экономический механизм охраны ОПС. Плата за загрязнение. Нормативные и сверхнормативные воздействия (выбросы). Плата за природопользование (аренда земли, лесопользование и т.д.). Основные механизмы природоохранной деятельности. Основные источники экологического права РФ. Глобальные экологические проблемы. Всемирная экологическая программа XXI век.</p>				
<p>6.Охрана природы в РФ.</p>	9	1	3	5

Охрана природы в РФ. Заповедные территории. Проблемы озера Байкал. Мегаполисы и проблемы городов (на примере Москвы)				
Всего	72	10	22	40

6. Темы семинаров.

1. Экология и краткий обзор её развития.
2. Взаимодействие организма и среды.
3. Экосистема – основное понятие экологии.
4. Экологические системы. Биотическая структура экосистем.
5. Экологические факторы: законы воздействия экологических факторов на живые организмы.
6. Экологические факторы: абиотические факторы среды обитания.
7. Экологические факторы: биотические отношения и роль видов экосистеме.
8. Природные экосистемы земли. Пищевые цепи. Энергия и продуктивность экосистем.
9. Основы экологического права.
10. Экологизация общественного сознания: экокультура, экоискусство, экофилософия.
11. Антропогенные воздействия на атмосферу.
12. Антропогенные воздействия на гидросферу.
13. Антропогенные воздействия на литосферу.
14. Антропогенные экосистемы.
15. Основные принципы охраны окружающей природной среды и рационального природопользования.
16. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.
17. Равновесие и устойчивость экосистем. Принцип стабильности экосистем. Изменение экосистем при стрессовых воздействиях.
18. Биосфера как глобальная экосистема. Общая характеристика биосферы. Эволюция биосферы. Биосфера В.И.Вернадского.
19. Адаптация организма человека к изменяющимся условиям окружающей среды: понятие адаптации, формы адаптации, биологический смысл и основные фазы активной адаптации, управление адаптацией.
20. Соблюдается ли принцип рационального природопользования: «Используй, охраняя, и охраняй, используя» в наше время? Привести примеры из жизни.
21. Народонаселение и устойчивость биосферы. Демографическая проблема человечества.
22. Заповедники и особые природные охраняемые территории.
23. Загрязнения общественной среды: стрессы, наркомания, алкоголизм, СПИД.
24. Пути и перспективы решения глобальных экологических проблем. Концепция устойчивого развития и перспективы её реализации. Римский клуб.
25. Направления экологизации научно-технического прогресса.

7. Темы контрольных работ.

1. Влияние технологической деятельности человека на климат Земли.
2. Кислотные дожди. Происхождение, экологический вред, методы предотвращения.
3. "Озоновая дыра". Вымысел или реальность.

4. Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье человека
5. Шумовое загрязнение среды.
6. Перспективы развития АЭС, альтернативные источники энергии.
7. Самоочищение водоемов Вода как фактор риска. Вода как источник энергии. Техногенное загрязнение сточных вод.
8. Продовольственная проблема мира. Влияние на здоровье человека получаемых с пищей чужеродных элементов.
9. Электромагнитное загрязнение среды.
10. Проблема защиты окружающей среды от радиоактивных загрязнений.
11. Влияние радиоактивных веществ на организм человека.
12. Экология и прогресс. Жить или выжить. Человеческий фактор. Стратегия выживания человечества.
13. Пределы роста цивилизации. Сценарии развития человеческого общества. Удовлетворение потребностей человека как критерий уровня цивилизации общества.
14. Влияние культуры и традиций общества на природопользование.
15. Четыре закона Коммонера: «Вес связано со всем», «Все должно куда-то деваться», «Природа знает лучше», «Ничто не дается даром».

8. Вопросы к зачету

1. Предмет экологии. Логическая структура экологии. Задачи экологии.
2. Понятие о среде обитания и экологических факторах. Классификация экологических факторов.
3. Понятие и классификация биотических факторов среды. Адаптации живых организмов к действию биотических факторов.
4. Абиотические факторы. Понятие адаптации живых организмов к абиотическим условиям среды. Основные среды жизни организмов и пути адаптации к ним.
5. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Вильямса. Закон Шелфорда.
6. Понятие популяции. Популяция как элементарная единица эволюционного процесса. Показатели популяций.
7. Понятие биоценоза. Структура биоценоза. Экологическая ниша.
8. Понятие экосистемы. Классификация экосистем. Гомеостаз экосистем. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Связи организмов в экосистемах. Трофические цепи и сети питания.
9. Понятие биосферы. Живое вещество, его средообразующие свойства и функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Перспективы развития ноосферы.
10. Понятие антропогенного воздействия. Классификация и общая характеристика антропогенных факторов.
11. Загрязнение окружающей среды. Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения. Физическое, химическое, биологическое загрязнение.
12. Проблема ядерной безопасности. (Источники радиоактивного загрязнения. Захоронение ядерных отходов. Международные конвенции по проблемам ядерной безопасности.)
13. Проблема разрушения озонового слоя («озоновые дыры»).
14. Проблема глобального потепления климата («парниковый эффект»).
15. Проблема кислотных атмосферных осадков («кислотные дожди»).
16. Последствия локального загрязнения атмосферы («смог»).
17. Проблема воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды.
18. Загрязнение морей и океанов нефтью и нефтепродуктами.
19. Проблема использования пестицидов.
20. Загрязнение биосферы тяжелыми металлами.
21. Вырубка тропических лесов.

22. Проблема опустынивания.
23. Проблема использования Мирового Океана.
24. Типы природных ресурсов. Основные экологические аспекты эксплуатации исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов.
25. Развитие альтернативных источников энергии как один из основных подходов разрешения энергетического кризиса. (Использование ядерной энергии, солнечной энергии, энергетическое использование биомассы, использование гидроэлектроэнергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии приливов и отливов.)
26. Масштабы роста численности населения Земли. Особенности распределения населения по Земному шару. Неравенство в распределении материальных ценностей. Экологические и экономические последствия роста численности населения Земли. Коэффициенты рождаемости и смертности. Естественный прирост населения. Валовой внутренний (национальный) продукт. Причины различий между коэффициентами рождаемости развитых и развивающихся стран. Возможные пути разрешения проблем рождаемости.
27. Проблема роста городов (урбанизация). Экологические последствия роста городов.
28. Стратегия управления потреблением природных ресурсов с позиции устойчивого развития (Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию (ЮНЕП), 1987).
29. Нормирование качества окружающей природной среды. Основные экологические нормативы (ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС, ПДН).
30. Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 1991 г.
31. Особо охраняемые природные территории. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях».
32. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972).
33. Всемирная хартия природы (1982).
34. Декларация по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992).
35. Концепция устойчивого развития.
36. Международные организации по охране окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Николайкин Н.И. Экология. Учебник для вузов. М., ДРОФА, 2008.

б) основная литература:

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - Айрис Пресс.-Москва, 2004, 575с.
2. Д.С. Лихачев. Экология культуры. -Памятники отечества. Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.-1980.-№2(2).
3. Бердяев Н.А. Человек и машина.- Философия творчества, культуры и искусства. Т.1. М.,1990.
4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология для студентов ВУЗов.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2000. – 575 с.
5. Реймерс Н.Ф. Начала экологических знаний.- М.: изд-во МНЭПУ,1995.
6. Коммонер Б. Замыкающийся круг.- Л.,1974.
7. Реймерс Н.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы).- М., Россия молодая. 1994, 367 с.
8. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества: концептуальная экология.- М., 1992.
9. Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М.,1973.
10. Воронков А. Экология общая, социальная, прикладная.- М., Аграр.,1999.
11. Одум Ю. Экология. Перев. С англ. - М., Мир, 1986-Т. 1,2, 367с.

- 12.Медведев В.И., Алдашева А.А. Экология сознания.- Логос, М., 2001, 383с.
 - 13.Константинов В.М. Охрана природы. М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 240 с.
 - 14.Петров В.В. Экологическое право России. М.: БЕК, 1996. – 557 с.
 - 15.Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. – СПб., 1997. – 270 с.
 - 16.Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Ростов на Дону: «Феникс», 2001. – 384 с.
 17. Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование (исторический аспект, современное состояние и пути обновления).- Флинта, М., 2000, 197с.
 18. Чернова Н.М., Былова А.М. экология. – М., 1997, 272с.
 19. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры (теория и практика).- Изобразительное искусство, М.,1983, 344с.
 20. Калинин В.Б. Ловушки экологического образования.- АсЭко-Инфоорм. № 31(от 15.12.2000), № 34(от 01.02.2001).
 - 21.Программа действий. Повестка дня на XXI век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро. - М., 1993.
 22. Печи А. Человеческие качества.- М., 1985.
 23. Доклад о развитии человека за 1999 год.-Нью-Йорк–Оксфорд, 1999, 470с.
 24. Новая парадигма развития России. Под ред. Контыгина В.А., Матросова В.М., Левашова В.К.- Academia, М.,-Иркутск, 2000, 460с.
 25. Ханцеверов Ф.Р., Хата З.И. Валеология, эниовалеология: история, состояние, перспективы.- В сб.: «Вопросы защиты жизнедеятельности человека, животных и растений».- Изд-во ИИКЦ «Эльф-3», М.,2002, с.10-18.
 26. Экологическая антология.- М.-Бостон, 1992.
 27. Экология России. Хрестоматия.- М.,1996.
- Дополнительная литература:
28. Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки.- М., КРОН-ПРЕСС, 1997, 464с.
 29. Гордиенко В.А. Методологические проблемы экологического образования в курсе «Концепции современного естествознания».- 3-я Межд. Конф. «Экологическое образование в университетах».- Владимир: изд. Green Cross, 1997, с.73-76.
 30. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении природы и общества.- М., 1988.
 31. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.- М., 1990.
 32. Один мир для всех: контуры глобального сознания. – М., 1990.
 33. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. – М., 1974.
 34. Охрана окружающей природной среды. Постатейный комментарий к закону России.- М., Республика, 1993, 224с.
 35. Швейцер А. Благоговение перед жизнью.- М., 1992.
 36. Данилов-Данильянов В.И. экология, охрана природы и экологическая безопасность. Т.1, 2. – М., 1997.
 37. Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. Т.1, 2. Пер. с англ. – М.: Мир, 1993.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной персональным компьютером с подключением к сети Интернет, телевизором и учебной доской. При изучении дисциплины используется Интернет, технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеотехника для показа учебных фильмов.

11.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Основными формами контроля знаний студентов по данному учебному курсу являются практические работы (в виде контрольных работ) и зачет, оценки по которым ставятся на

основании баллов рейтинга и их разбивке согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценок деятельности студентов, разработанной в ВШНИ-МФ ВШНИ.

Программа предусматривает лекционный цикл, практические занятия по анализу конкретных ситуаций, тестирование, имитацию поведения менеджера, руководителя (ролевые игры).

Изучение курса предусматривает промежуточные доклады, контрольные работы, итоговые задачи, тесты.

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины студент должен подготовиться и выполнить 2 контрольных задания (теста) и написать реферат по предлагаемой преподавателем или самим студентом теме. Кроме этого студенту предлагается подготовить и выступить с докладом по одному из вопросов, выносимых на зачет.

12.Оценочные средства

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы:

Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине

(Бс) определяется:

$$Бс = Бт + Бр + Бэ/з$$

где:

Бт – сумма баллов набранная студентом за текущую работу;

Бр - сумма баллов набранная студентом за рубежный контроль;

Бэ/з - сумма баллов набранная студентом на экзамене. зачете

Задачи балльной оценки учебной деятельности студентов:

- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы студентов;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого студента с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы студентов на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала и оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе студентов элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценке знаний студента преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий студентами.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по «БЖ», которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

Балльная оценка учебной деятельности студентов проводится по «БЖ» и учитывается:

- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;

- за весь период обучения

Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных студентом:

- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.);
- за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);
- за экзамен, зачет.

Балльная оценка за учебный год или за весь период обучения учитывает результаты обучения за весь период обучения студента

Работа по балльной оценке учебной деятельности студентов отражается в индивидуальном плане работы преподавателя, плане работы кафедры.

Существуют следующие формы контроля:

текущий: формы, виды, минимальное и максимальное количество баллов, порядок их получения;

рубежный: количество контрольных мероприятий, минимальное и максимальное количество баллов по каждому из них, а также критерии оценки и порядок их получения;

итоговый: форма, критерии оценки, минимальное и максимальное количество баллов, порядок их получения;

итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;

итоговая оценка за конкретный период обучения: порядок расчета.

Условия организации и проведения балльной оценки учебной деятельности студентов определяются преподавателем, кафедрой, утверждаются заведующим кафедрой и объявляются преподавателем на первом занятии с разъяснением требований, указанных в программе учебной дисциплины

Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:

Рубежные, текущие баллы	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейской и российской оценок
0 – 40	2	F	2
41 – 50	3	E	3 –
51 – 60			3
61 – 70		D	3 +
71 – 75	4	C	4 –
76 – 80			4
81 – 85		B	4 +
86 – 90	5		5 –
91 – 95		A	5
96 – 100			5 +
0 – 40	Не зачет	-	-
41 – 100	Зачет	-	-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;

71 – 85 баллов – «хорошо»;

86 – 100 баллов – «отлично».

Положительной балльной оценкой считается:

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;

- по европейской системе оценки А, В, С, D, E.

Промежуточных модульных аттестаций (контрольных точек) две:

- первая: 7-8 недели семестра;
- вторая: 14-15 недели семестра.

Результаты промежуточных модульных аттестаций вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;
- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.

Учебные виды деятельности в баллах

В каждом модуле студент может получить до 100 баллов, из них за текущую работу от 41 до 80 баллов. С учетом оценок итогового контроля (зачета, экзамена) академическим оценкам устанавливается следующее соответствие рейтинговых баллов:

- «Отлично» - 86 -100 баллов;
- «Хорошо» - 61- 80 баллов;
- «Удовлетворительно»- 41-70 баллов;
- «Неудовлетворительно» - 0 – 40 баллов

Виды учебной деятельности	Характеристика вида учебной деятельности	Соответствие рейтинговых баллов и оценок		
		Удовл.	хорошо	отлично
Устный ответ по вопросам семинарского (практ.) занятия		2	3	5
Активность на семинарском (практ.) занятии	Участие в обсуждении вопросов семинара, дополнения	1	3	4
Конспекты (работа с первоисточниками)	Проверка конспектов студентов	1	1	3
Реферативное сообщение на семинаре	В зависимости от степени соответствия требованиям к содержанию и оформлению реферата	3	4	5
Сообщение на семинарском занятии	Краткое сообщение по отдельному вопросу или аспекту проблемы	1	2	3
Творческая письменная работа	Научное сообщение на семинаре, конференции.	5	7	10
Аудиторная контрольная работа	Учитывается объем и качество выполнения задания	1	2	3
Письменный реферат	Учитывается объем и качество выполнения задания	5	7	12
Промежуточный контроль	Проводится после изучения модуля (задание на усмотрение)	6	7	8

	преподавателя)			
Практические занятия	Тестирование, работа с первоисточниками	1	3	6

Дополнительные условия рейтинговой системы оценки

Рейтинговая система оценки позволяет студентам самостоятельно подсчитывать количество набранных баллов, при этом студентам необходимо иметь в виду следующие факторы, влияющие на их бальную оценку:

- При пропуске студентом семинарского занятия (независимо от причины) и отсутствии отработки пропущенного занятия, студент лишается возможности набрать необходимое количество баллов.
- Студентам не разрешается добирать количество баллов для допуска на зачет посредством написания рефератов на последних семинарских занятиях.
- Студент может добрать необходимые баллы для допуска на зачет только отработав пропущенные занятия или занятия, на которых им была получена неудовлетворительная оценка.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Список литературы, представленный в каждом плане семинарского занятия, состоит из обязательной и дополнительной литературы.

Перечень обязательной литературы включает в себя учебную литературу, необходимую для подготовки к каждой конкретной теме. При самостоятельной работе с литературой студентам следует использовать некоторые основные приемы работы с печатными источниками: конспектирование, тезисное изложение, цитирование, аннотирование и др.

Список дополнительной литературы, представленный в плане семинарского занятия, состоит из монографий и статей по каждой конкретной теме. Данная литература необходима, прежде всего, для подготовки студентами рефератов по дисциплине «БЖ». Кроме этого, использование дополнительной литературы поможет всем студентам более полно и содержательно ознакомиться с темой семинарского занятия.

Это общие рекомендации по изучению, выполнению заданий, подготовке к занятиям, пользованию информационными источниками и т.д.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

С содержанием самостоятельной работы студентов, ее целями, задачами студенты знакомятся на вводной лекции по дисциплине. Задания по СРС содержатся в Методических рекомендациях по подготовке к семинарским занятиям (темы рефератов к каждому семинарскому занятию), а также на кафедре в дополнительном перечне тем рефератов по «БЖ».

Подготовка к ролевым и деловым играм, проводимым в ходе учебного процесса, осуществляется по мере изучения учебного материала.

Еженедельно преподавателем проводятся консультационные часы для разъяснения студентам сущности задания по СРС и проверки выполненного задания. В конце семестра студенты могут отчитаться по невыполненным заданиям по СРС за весь семестр.

Методические рекомендации по выполнению практических (семинарских) занятий

Семинарские занятия являются одним из видов занятий при изучении курса «БЖ» и представляют собой самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, который включает в себя вопросы семинарского занятия, темы рефератов.

Целью семинарских занятий является приобретение студентами знания программного материала. Задачей семинарского занятия является формирование у студентов навыков самостоятельного изучения темы, умения обобщать и анализировать фактический

материал, сравнивать различные точки зрения, определять и аргументировать собственную позицию.

Основной акцент во время работы на семинаре делается на ответы студентов. Целью студентов является подготовка наиболее полного и глубокого ответа. При этом выступление студента должно быть внутренне логичным, соответствовать определенному теоретическому уровню и быть доступным для восприятия слушателей.

Целью семинарских занятий теоретического содержания является приобретение студентами знаний о предмете. В связи с этим в списке рекомендуемой литературы представлены учебники и монографии, на которые студентам следует обратить особое внимание.

Методические рекомендации по преподаванию дисциплины

Преподавание экологии в колледже осуществляется в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта профессионального образования, профилем учебного заведения, специальностью выпускника.

Изучение экологии осуществляется студентами на базе среднего и среднего профессионального образования. Для каждой категории студентов в учебной программе определено конкретное количество часов, отведенных на лекции, семинары и самостоятельную работу. В программе указано, по каким темам читаются лекции и проводятся семинарские занятия.

Преподаватель, который проводит занятия на потоке, в учебных группах определяет требования, выполнение которых позволяет студентам приобрести необходимые знания, успешно пройти текущий и итоговый контроль знаний по предмету (сдать зачет). Студенты два раза в семестр проходят текущую аттестацию знаний по дисциплине. К формам текущего контроля знаний относятся также устный опрос на семинарских занятиях и тестирование по различным разделам дисциплины. В целях более глубокого изучения экологии преподаватель для студентов разрабатывает график организации самостоятельной работы.

Преподаватель разрабатывает и имеет тексты лекции по прочитанным темам в соответствии с перечнем, изложенным в рабочей программе. В помощь студентам преподаватель разрабатывает также задания, методические рекомендации по изучению дисциплины, планы семинарских занятий, тесты, вопросы для подготовки и проведения зачета, другой дидактический материал. Все это пополняет учебно-методический комплекс по дисциплине и специальности студентов.

При необходимости (по инициативе преподавателя или по просьбе студентов) проводятся общие и индивидуальные консультации. Важным для овладения знаниями истории является управление преподавателем познавательной деятельностью студентов, повышение их активности на занятиях. Для этого применяются как традиционные, так и инновационные методы и формы обучения («метод мозгового штурма», метод проблемной лекции, форма дискуссионного изложения материала, деловая и ролевая игры).

Условиями повышения качества преподавания, формирования личностных и профессиональных качеств у студентов являются:

внедрение педагогики сотрудничества;

соблюдение педагогического такта;

реализация требований общепедагогических принципов обучения и воспитания студентов;

применение наглядности, мультимедийных средств сопровождения обучения;

осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании;

внедрение методов развивающего обучения;

использование инновационных форм и методов преподавания;

единство обучения, воспитания и развития личности;

эмоционально-волевая регуляция и саморегуляция педагога.

Преподавателю, проводящему занятия по истории, рекомендуется опираться на учебно-методический комплекс, имеющийся на кафедре, использовать методические пособия: задания, рекомендации студентам по изучению дисциплины, планы семинарских занятий. Основные пособия разработаны кафедрой и имеются в библиотеке. Преподаватель постоянно совершенствует методику преподавания, разрабатывает учебные и учебно-методические пособия, другой дидактический материал. Все это пополняет учебно-методический комплекс по дисциплине и создает условия для более качественного изучения студентами исторического материала.

Методические рекомендации по организации контроля знаний

Контроль знаний является одним из основных элементов оценки качества образования.

Важнейшими принципами контроля знаний - как одного из главных компонентов качества образования - являются объективность, систематичность, наглядность.

Объективность заключается в научно обоснованном содержании контрольных заданий, вопросов, равном отношении преподавателя ко всем обучаемым; точном, адекватном установленным критериям оценивания знаний, умений. Практически, объективность контролируемых процедур означает, что выставленные оценки совпадают, независимо от методов и средств контролирования и личности преподавателя.

Принцип систематичности требует комплексного подхода к проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства контролирования, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. Требование принципа систематичности состоит в необходимости проведения диагностического контролирования на всех этапах процесса обучения - от начального восприятия знаний и до их практического применения. Систематичность заключается и в том, что регулярно диагностированию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего дня пребывания в учебном заведении.

Принцип наглядности (гласности) заключается в проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые судят об эталонах требований к ним, а также об объективности преподавателя. В преподавании дисциплины используются следующие виды контроля знаний:

- ВХ – входной контроль;
- ТК – текущий контроль;
- ПР – промежуточный контроль;
- ИТ – итоговый контроль.

Назначение *входного контроля* состоит в установлении исходного уровня знаний обучающихся. Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным (достигнутым) позволяет измерять «прирост» знаний по дисциплине, степень сформированности умений и навыков, проанализировать динамику и эффективность процесса обучения по дисциплине.

Важнейшей функцией *текущего контроля* является функция обратной связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения о ходе процесса усвоения каждым студентом. Она составляет одно из важнейших условий успешного протекания процесса усвоения. Обратная связь должна нести сведения не только о правильности или неправильности конечного результата, но и давать возможность осуществлять контроль за ходом процесса, следить за действиями обучаемого, выявить степень его учебной мотивации.

Текущий контроль и учет знаний, умений стимулируют учебную деятельность студентов, способствуют своевременному определению пробелов в усвоении материала, повышению общей продуктивности учебного труда.

Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного опроса и тестовых заданий (их количество обычно не превышает 6-8), которые формируются так, чтобы охватить все важнейшие элементы знаний и умений, изученные обучающимися на протяжении последних занятий. После завершения работы обязательно анализируются допущенные обучающимися ошибки.

Итоговым контролем называется вид контроля, который призван дать представление о достигнутых результатах. Итог может касаться как отдельного цикла обучения (в данном случае он называется *промежуточным*), так и дисциплины в целом.

Итоговый контроль осуществляется в процессе экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса систематизируется и обобщается учебный материал. С высокой эффективностью могут быть применены соответствующим образом составленные тесты. Главное требование к итоговым тестовым заданиям - они должны соответствовать уровню национального стандарта образования. Все большее распространение получают технологии итогового тестирования с применением компьютеров и специализированных программ.

Видом итогового контроля знаний является также реферат. Более эффективно применение различных видов заданий – на воспроизведение усвоенного материала, на применение методов анализа, синтеза.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В ходе учебной деятельности по изучению дисциплины студенты осуществляют следующие виды самостоятельной работы:

Виды репродуктивной СРС:

Работа с вопросами по самопроверке (см. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям).

Подготовка к семинарским занятиям.

Работа по вопросам теста по дисциплине.

Виды реконструктивной СРС:

Подготовка контрольных работ по темам дисциплины

Пропедевтика

(1 курс, 1 семестр)

Автор: Симонова Л.А. ст. преподаватель кафедры декоративная роспись МФ ВШНИ.

1.Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика программы

Учебная программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Программа учебной дисциплины «Пропедевтика» является частью базовой профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Целью изучения дисциплины «Пропедевтика» является введение в профиль направления и сообщение теоретических знаний по типологии композиционных средств, применяемых в изобразительном искусстве с условием их практического применения в сфере декоративной росписи по металлу и папье-маше. Курс призван оказывать практическую

помощь художникам-бакалаврам в художественно-образном воплощении содержания произведения.

Задачами дисциплины являются: сообщение теоретических знаний о материалах и технологиях, используемых в художественной росписи по металлу и папье-маше, ознакомление студентов со средствами композиции, развитие навыков работы лакокрасочными и декоративными материалами, развитие навыков использования композиционных средств в декоративной росписи.

В истории материальной культуры России такой вид декоративно-прикладного искусства, как лаковая роспись на металле и папье-маше, занимает важное место. Закрытие к середине XIX века практически всех крупных и мелких лакировальных фабрик Западной Европы сделало российские лаки единственным наследником европейских производств по выпуску лаковых предметов функционального назначения. Уникальная природная синкретичность лакового искусства органично сочетает станковые и декоративные принципы в художественном решении одного предмета. Бережное хранение традиций и создание на их базе новых произведений невозможно без теоретической и практической подготовки будущих художников, чему способствует курс данной дисциплины.

Предмет «Пропедевтика» знакомит студентов с применяемыми материалами, их видами и свойствами, особенностями применения в декоративной росписи – в первом разделе программы и во втором разделе - с основными средствами композиционного построения изделий декоративно-прикладного искусства. Особое внимание уделяется выполнению упражнений на освоение техники работы лаком, декоративными материалами, масляными красками в рамках изучения композиционных средств декоративной композиции и создания цветовой гармонии произведения декоративно прикладного искусства.

Темы, включенные в лекционно-практический курс, содержат основной объем знаний и практических умений, необходимый художнику-бакалавру для выполнения различных высокохудожественных изделий.

Преподавание курса «Пропедевтика» предусматривает не только лекционные и практические занятия в аудитории, но и самостоятельную работу.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается в 1 семестре на первом курсе .

Программа может быть использована в системе дополнительного профессионального образования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК):

- Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь(ОК-2);

Владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий(ОК- 13);

Осознание сущности и значение информации в развитии современного общества;

Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

Ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной

компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-14);

б) профессиональными (ПК):

Владение рисунком и умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладать навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; (ПК-1);

Способность к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

Обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способность к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способность нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

Разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

Ориентироваться на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные средства композиции изделий декоративно-прикладного искусства;
- основные материалы, инструменты и оборудование, применяемые для выполнения художественной росписи по металлу и папье-маше;
- технологический процесс исполнения лаковых художественных изделий;
- технологии использования декоративных материалов;
- способы получения гармоничных цветовых сочетаний, исходя из физических свойств красок и декоративных материалов;

Уметь:

- применять полученные теоретические знания и практические умения в проектной и исполнительской деятельности;
- правильно выбирать необходимые для работы материалы, инструменты и оборудование;
- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;

Владеть:

- навыками работы с материалами и инструментами, применяемыми в художественной росписи по металлу и папье-маше;
- теоретической основой композиционного построения изделий декоративно прикладного искусства ;
- специальной терминологией художественной росписи по металлу и папье-маше.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 _____ зачетные единицы.

Вид учебной работе	Всего часов	Семестр 1
Аудиторные занятия (всего)	36	36
в том числе:		
Лекции	10	10
Практические занятия (ПЗ)	26	26
Семинары (С)	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	36	36
в том числе:		
Реферат	-	-
Подготовка к занятиям	30	30
Подготовка к тестированию	-	-
Подготовка к зачету	6	6
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	зачет	зачет
Общая трудоемкость: час	72	72
зач.ед.	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение.	Вводная беседа к курсу. Содержание курса «Пропедевтика», его связь с другими дисциплинами учебного плана. Основные разделы курса и их базовые темы. Значение предмета «Пропедевтика» в процессе подготовки художника-бакалавра декоративно-прикладного искусства по профилю «Художественная роспись (декоративная роспись)». Ознакомление студентов с порядком проведения занятий и требованиями. Материалы и инструменты, требующиеся для проведения практических занятий.
Раздел I. Материаловедение		
2	Тема 1.1. Грунты и их назначение	Содержание раздела «Материаловедение». Его значение для практической деятельности художника-бакалавра, работающего с изделиями из металла и папье-маше. Сведения о назначении грунтов, их видах и свойствах. Нанесение грунта на производстве и в учебных мастерских.

3	Тема 1.2. Масла	Характеристика масел. Виды масел используемых, в лаковой живописи по металлу и папье-маше. Получение, очищение, высыхание масел и образование масляных пленок. Особенности использования масел в живописи в соответствии с их химическими свойствами и свойствами смешиваемых с ними масляных красок и лаков.
4	Тема 1.3. Растворители	Характеристика и получение растворителей. Растворители, применяемые в масляной живописи. Особенности химического состава и использования живичного скипидара, уайт-спирита, пинена. Проверка качества растворителей. Области применения растворителей в процессе работы над декоративной росписью по металлу и папье-маше.
5	Тема 1.4. Масляные лаки	Характеристика и физико-химические свойства лаков. История использования лаков, как средства живописи. Природные смолы: сандарак, мастикс, терпентин, даммара. Ископаемые (твердые) смолы: янтарь, копал. Этапы и условия приготовления масляных лаков из твердых и мягких смол. Назначение масляных лаков. Лаки, используемые, как покрывной материал для декоративной живописи.
6	Тема 1.5. Масляные краски и их свойства.	Характеристика масляных красок. Изготовление масляных красок в разные исторические эпохи. Свойства корпусных, лессировочных и полулессировочных красок. Классификация красок по происхождению, химическим и физическим свойствам: известковые краски, железные краски, свинцовые краски, ртутные краски, баритовые краски, медные краски, кобальтовые краски, ультрамариновые краски, кадмиевые краски, цинковые краски, хромовые зеленые краски, краски различного минерального происхождения, составные краски, органические краски растительного и животного происхождения, угольные краски, растительные лаки различных цветов, искусственные органические краски. <i>Практическое задание:</i> выполнение на пластине из оргалита тренировочных упражнений по нанесению лессировочных красок на сухие цветные подкладки.

7	Тема 1.6. Декоративные материалы и приемы, применяемые в изготовлении лаковых изделий московского производства.	<p>Декоративные материалы, применяемые в процессе изготовления изделий русских художественных лаков. Виды декоративных материалов и их характеристика. Сферы применения декоративных материалов в изделиях лакового производства. Металлические порошки, используемые в московском лаковом производстве. Их свойства и области применения. Металлические потали, их свойства и сферы их применения при изготовлении лаковых изделий московского письма. Металлизированные пасты, их разновидности. Применение металлизированных паст при выполнении художественной росписи в технике московского письма. Перламутр и его свойства. Области применения перламутра и перламутровой крошки в лаковых изделиях московского производства. Технология выполнения вставок из перламутра. Другие виды декоративных материалов, применяемых для художественного оформления лаковых изделий московского производства. Декоративные приемы, используемые в московском письме: копчение, декоративные разводы, имитация минералов и текстур деревьев. Технология их выполнения.</p> <p><i>Практическое задание:</i> тренировочные упражнения по исполнению на небольших оргалитовых пластинах и бумаге имитационных фонов «под дерево», «под мрамор», «под черепашку».</p>
Раздел II. Типология композиционных средств и их применение в декоративной росписи по металлу и папье-маше.		
10	Тема 2.1. Симметрия и асимметрия	<p>Композиционные средства как категории гармонии. Создание художественной формы посредством композиционных средств основанных на восприятии человеком окружающей среды и понимаемые как категории гармонии. Проявление идейного замысла через выбор темы, художественно-образное решение, композиционное построение и реализация его с помощью средств гармонизации. Композиционные принципы. Симметрия и асимметрия как средства композиции. Виды симметричных композиций: горизонтальная, вертикальная, двухосная, приближительная, радиальная, перевернутая. Характеристика и особенности восприятия симметричных композиций. Характеристика и особенности восприятия асимметричных композиций. Правила создания асимметричных</p>

		<p>композиций.</p> <p><i>Практическое задание:</i> тренировочные упражнения на составление симметричной и асимметричной орнаментальных композиций и выполнение их на оргалитовых пластинах с применением декоративных материалов.</p>
Раздел III. Технология художественной росписи металла.		
11	Тема 3.1. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия	<p>Общие правила техники безопасности при работе в учебных мастерских. Производственные факторы, влияющие на возникновение травм и профзаболеваний. Санитарные требования к учебно-производственным мастерским. Содержание рабочего места и учебной мастерской. Едкие и ядовитые, горючие вещества, применяемые в ручной росписи. Хранение этих веществ и правила работы с ними. Меры предосторожности. Правила пользования нагревательными электроприборами. Требования техники безопасности при работе с нагревательными приборами. Средства огнетушения при возгорании. Виды огнетушителей и правила работы с ними. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях.</p>
12	Тема 3.2. Соразмерность отношений между частями и целым.	<p>Группа композиционных средств: тождество, пропорции, модуль, масштаб. Характеристики композиционных средств.</p>
13	Тема 3.3. Нюанс и контраст	<p>Группа степени различия и характера различия между частями и элементами произведения. Отличительные особенности нюанса и контраста. Случаи их применения в декоративных композициях. Виды контрастов.</p> <p><i>Практическое задание:</i> выполнение тренировочных упражнений на двух пластинах из оргалита (10x10см.) по применению декоративных разводов в московском письме.</p>
14	Тема 3.4. Метр и ритм	<p>Метр и ритм, как группа средств характеризующих движение в композиции. Отличительные особенности и случаи применения метра и ритма. Виды ритма: регулярный, прогрессирующий, текущий, «стаккато» и их характеристики. Применение их в художественно-творческой деятельности</p> <p><i>Практическое задание:</i> выполнение упражнения на оргалитовой пластине (15x15 см.) с декоративным орнаментом.</p>

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин			
		1
1.	Основы композиции	+			
2.	Основы производственного мастерства	+			
3.	Академический рисунок	+			
4.	Академическая живопись	+			
5.	Декоративный рисунок	+			
6.	Декоративная живопись	+			

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Прак т. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
	Введение в курс.	1					1
	Раздел 1. Материаловедение						
	Тема 1.1 Грунты и их назначение	1				1	3
	Тема 1.2 Масла	1				1	2
	Тема 1.3 Растворители	1				1	2
	Тема 1.4 Масляные лаки	1				1	2
	Тема 1.5 Масляные краски и их свойства	1	8			8	17
	Тема 1.6. Декоративные материалы и приемы, применяемые в изготовлении лаковых изделий московского производства.	1	2			4	7
	Раздел II. Типология композиционных средств и их применение в декоративной росписи по металлу и папье-маше.						
	Тема 2.1. Симметрия и асимметрия.	1	6			6	13
	Раздел III. Технология художественной росписи металла.						
	Тема 3.1. Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.	1					1
	Тема 3.2. Соразмерность отношений	1				4	5

	между частями и целым.					
	Тема 3.3. Нюанс и контраст		4			4 18
	Тема 3.4. Метр и ритм		6			4 10
	Итого:	10	26			36 72

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
Раздел 1. Материаловедение			
1	Тема 1.5	Масляные краски и их свойства Выполнение на пластине из оргалита тренировочных упражнений по нанесению лессировочных красок на сухие цветные прокладки.	8
2	Тема 1.6.	Декоративные материалы и приемы, применяемые в изготовлении лаковых изделий московского производства. Тренировочные упражнения по исполнению на небольших оргалитовых пластинах и бумаге имитационных фонов «под дерево», «под мрамор», «под черепашку».	2
Раздел II. Типология композиционных средств и их применение в декоративной росписи по металлу и папье-маше.			
3	Тема 2.1.	Симметрия и асимметрия. Тренировочные упражнения на составление симметричной и асимметричной орнаментальных композиций и выполнение их на оргалитовых пластинах с применением декоративных материалов.	6
Раздел III. Технология художественной росписи металла.			
4	Тема 3.3.	Нюанс и контраст Выполнение тренировочных упражнений на двух пластинах из оргалита (10x10см.) по применению декоративных разводов в московском письме.	4
5	Тема 3.4.	Метр и ритм Выполнение упражнения на оргалитовой пластине (15x15 см.) с декоративным орнаментом.	6

	Итого:	26
--	---------------	-----------

7. Примерные темы практических работ

1. Масляные краски.
2. Применение масляных красок в художественной росписи по металлу и папье-маше.
3. Грунты и их применение в масляной живописи.
4. Особенности применения лессировочных и полулессировочных масляных красок в росписи по металлу и папье-маше.
5. Применение декоративных материалов в росписи лаковых изделий.
6. Масла, используемые в художественной росписи по металлу и папье-маше.
7. Сиккативы.
8. Масляные лаки.
9. Растворители.
10. Лессировочные краски
11. Смолы и лаки.
12. Декоративные материалы, применяемые в росписи лаковых изделий.
13. Материалы, используемые в работе над композиционными проектами.
14. Акварель, темпера, гуашь.
15. Кисти, применяемые в художественной росписи по металлу и папье-маше.
16. Дополнительные инструменты и материалы, используемые в художественной росписи по металлу и папье-маше.
17. Процесс изготовления полуфабрикатов в росписи по металлу.
18. Выполнение полуфабрикатов из папье-маше.
19. Лакокрасочные материалы.
20. Разновидности технических приемов использования масляных красок в росписи по металлу и папье-маше.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб., 2006.

б) основная литература:

3. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1962.
4. Бакушинский А.В., Масленников Н. русские художественные лаки. М., 1933
6. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Свердловск, Средне-уральское книжное изд-в, 1982
7. Богуславская И.Я., Графов Б.В. искусство Жостова. Л.,1979.
8. Виннер А.В. Материалы масляной живописи.М., 2000
9. Дагдиян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов н/Д: Феникс,2008
10. Жижина С.Г., Ремизова И.В. русские художественные лаки. М., 2000

в) дополнительная литература:

- 1.Киплик Д.И. Техника живописи. М., 2008
- 2.Никодеми Г.Б. Технака живописи. М., 2003
- 3.Рудин Н. Г. Руководство по цветоведению. – М., 1964.
- 4.Тютюнник В.В. материалы и техника живописи. М., изд-во Академии художеств,1962.
- 5.Шорохов Е.В. Композиция. М.,1986.

г) программное обеспечение : Corel DROW X5

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Yandex, Google.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- аудитории для лекционных занятий;
- табуреты, столы, стулья, рамы, санитарно-техническое оборудование с подводом отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники, образцы изделий и учебных работ.

10. Оценочные средства

Формы контроля: аттестация по курсу «Пропедевтика» проходит в форме дифференцированного зачёта и проводится в форме устного собеседования с предоставлением выполненных практических работ.

Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течении семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку, где оценка:

1. «Отлично» (86-100 баллов) ставится при достаточно полном по содержанию ответе.
2. «Хорошо» (71-85 баллов) - допускаются малосущественные неточности, исправленные студентом в ходе рассуждений и ответов на уточняющие вопросы преподавателя.
3. «Удовлетворительно» (41-70) - при ответе допущены незначительные ошибки, нарушена логика рассуждений.
4. «Не удовлетворительно» (0-40 баллов).

Основы производственного мастерства

(1-4 курсы, 1-7 семестры)

Автор: Симонова Л.А. ст. преподаватель кафедры декоративная роспись МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы производственного мастерства» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Цель данного курса: подготовить высокопрофессионального художника декоративно-прикладного искусства в области художественных лаков; конкурентоспособного в условиях современного рынка труда специалиста.

Предлагаемая программа курса «Основы производственного мастерства» направлена на развитие учебно-познавательной деятельности студентов, формирование

знаний и практических навыков в таком направлении русских художественных лаков, как «Московское письмо».

Основная задача изучения дисциплины заключается:

- в сохранении, развитии и совершенствовании уникального вида росписи «Московское письмо»;
- формировании ценностного отношения студентов к профессиональной деятельности;
- расширении ассортимента современных изделий с лаковой художественной росписью «Московское письмо»;
- формировании коллекции изделий в качестве учебно-методических и выставочных образцов;
- формировании профессиональной компетентности и культуры у студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается с 1 по 4 курс (1-7 семестр).

Преподавание курса «Основы производственного мастерства» предусматривает практические занятия в аудитории и самостоятельную работу, которая включает в себя подготовку необходимых материалов для выполнения учебных заданий в мастерских кафедры и завершение изделий.

Учебные разделы и темы программы тесно связаны между собой и с разделами учебной программы по дисциплине «Проектирование», «Специальная композиция», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись», «Специальная композиция».

На изучение курса отводится 892 аудиторных часов. Основными видами занятий являются практические занятия. Их тематика изложена в разделе «Содержание разделов учебной дисциплины» данной программы. Рекомендуется освоение новых разделов начинать с вводных бесед, которые должны сопровождаться демонстрацией лучших изделий и проектов из выставочного фонда МФ ВШНИ, видеорядом и видеоматериалами, методическими образцами кафедры художественной росписи по металлу и папье-маше.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознавать сущность и значение информации в развитии современного общества; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	296	36	52	36	52	36	48	36
в том числе:								
Реферат	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовка к занятиям	282	34	50	34	50	34	46	34
Подготовка к тестированию	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовка к зачету	14	2	2	2	2	2	2	2
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз
Общая трудоемкость: час	1188	180	180	180	180	180	144	144
зач.ед.	33	5	5	5	5	5	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. Московское письмо.

Техника «Алла-прима». Первоначальные приемы росписи.

1 ТЕМА 1.1. УПРАЖНЕНИЯ РОСПИСИ ПРОСТЫХ МОТИВОВ: ЦВЕТОВ, ЛИСТЬЕВ, ПРИВЯЗОК.

Ознакомление студентов с основными принципами и приемами исполнения мазков в стиле московского письма. Подготовка кистей для росписи. Исполнение элементов «травка» и «привязка». Последовательность и исполнение росписи соцветий: мака, незабудки, ромашки. Порядок выполнения простых по форме цветочных листьев.

Наглядная демонстрация приемов исполнения. Знакомство с образцами из методического фонда кафедры. Демонстрация и анализ образца с поэтапным выполнением росписи. Требования, предъявляемые к заданиям. Анализ выполненных упражнений.

Практические задания:

1. выполнение тренировочных упражнений по исполнению первоначальных мазков в виде длинных и коротких линий, завитков, специальных основных мазков;
2. тренировочные упражнения по выполнению «травки» и «привязок» с образцов из методического фонда института;
3. выполнение с помощью мазков основных лепестков цветка, внутренней чаши цветка;
4. освоение мазка с вписыванием в подмалевок «по-сырому»;
5. исполнение бутонов мака;
6. выполнение росписи в три тона по замалевку простых цветов: мака, ромашки, незабудки;
7. исполнение цветочных листьев.

Формат работы - произвольный (по выбору студента - от 15x25см (20x25 см).

Материалы и инструменты: пластина из оргалита, палитра из оргстекла, колонковая кисть №1, беличьи кисти № 3,4,5; масляные краски: белила, краплак, виридоновая зелёная, масло льняное, мастихин, подлокотник, масленка, ветошь.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о виде техники художественной росписи по металлу («Алла-прима»), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

2 ТЕМА 1.2. ФРАГМЕНТ «МАК»

Исполнение замкнутой композиции с цветочным фрагментом «Мак» в технике «Алла-прима» на однотонной пластине. Основные этапы выполнения росписи. Живописное и тональное решение при выполнении цветочной композиции. Требования,

предъявляемые при выполнении задания. Демонстрация образцов, подносов с одноименной темой из методического фонда кафедры. Выполнение росписи по образцам.

Практическое задание:

1. отрисовка композиции с цветочным фрагментом;
2. выполнение росписи на пластине цветочного фрагмента «Мак».

Формат работы - 15x15 см.

Материалы и инструменты: пластина из оргалита, палитра из оргстекла, колонковая кисть №1, беличьи кисти № 3,4,5; масляные краски, масло льняное, мастихин, подлокотник, масленка, ветошь.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о технике художественной росписи по металлу («Алла-прима»), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

3. ТЕМА 1.3. ПОДНОС «НЕЖНОСТЬ»

Ознакомление студентов с росписью в технике «Алла-прима» и демонстрация подноса «Нежность». Этапы последовательности исполнения цветочной росписи на подносе в технике «Алла-прима». Демонстрация поэтапного выполнения. Особенности росписи данной композиции. Выполнение сложных по форме цветов (шиповник, пионы, вьюнки, сложные листья, маленькие цветы). Технологические этапы подготовки живописного фона. Использование вариативности при выборе колорита. Выполнение декоративных разводов или копчения. Выполнение одноярусного травяного орнамента по борту подноса.

Практические задания:

1. подготовка фона под роспись;
2. выполнение копии росписи подноса.

Формат работы – на усмотрение заведующего кафедрой.

Материалы и инструменты: заготовка подноса, палитра, мастихин, подлокотник, масленка, ветошь, кисти беличьи, кисть синтетическая, краски масляные, масло льняное, скипидар, лак.

З а д а ч и: закрепление студентами основных знаний о технике художественной росписи по металлу («Алла-прима»), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

Раздел II. ТЕХНИКА «СКВОЗНОЕ ПИСЬМО»

4. ТЕМА 2.1. РАПОРТЫ С ЦВЕТОЧНО-ФРУКТОВОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ

Особенности выполнения росписи в технике «Сквозное письмо». Использование приемов «сквозной» техники в московском письме. Технологические принципы выполнения данной росписи, принципы работы с лаком. Выполнение росписи разнообразных плодов и растений в технике «Сквозного письма». Компоновка рисунка в заданное пространство. Использование в построении композиции всех перечисленных элементов.

Демонстрация расписных изделий с элементами, выполненных в технике «сквозного письма». Анализ методических наглядных образцов по данному заданию.

Инструктаж по правилам техники безопасности при выполнении изделий в сквозной технике.

Практические задания:

1. применение и значение лессировочных красок в технике «Сквозное письмо»;
2. отрисовка композиции рапорта с элементами растительного мира;
3. выполнение припороха металлизированными порошками по силуэту каждого элемента (применение поталей);

4. выполнение на пластине несложных по форме растительных элементов лессировочными красками в «Сквозной технике».

Формат работы – пластина из оргалита 20x17 см.

Материалы и инструменты: альбомы с цветами, оргалитовая пластина (подготовленная под роспись), кисти, порошки металлизированные, потали, лессировочные краски, палитра, мастихин и др.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о технике художественной росписи по металлу («Сквозное письмо»), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

5. ТЕМА 2.2. ПОДНОС «ЦВЕТОЧНЫЙ»

Ознакомление студентов с образцами подносов по теме, декоративно оформленных художественной росписью, включающей фрукты, овощи, грибы, ягоды, выполненные в технике «Сквозное письмо».

Выполнение копии подноса или проекта изделия со сложными растительными формами (садовые цветы, различные травы с листьями сложной конфигурации, бутоны, ягоды, фрукты и т.д.), выполненного в технике «Сквозного письма», из методического фонда института. Последовательность исполнения художественной росписи подноса.

Практические задания:

1. выполнение копии художественной росписи подноса «Цветочный натюрморт» или «Цветочный» в технике «Сквозного письма».

Материалы и инструменты: заготовка подноса, палитра, мастихин, масленка, подлокотник, ветошь, кисти беличьи, колонковые и синтетические, краски масляные (кроющие и лессировочные), металлизированные порошки, потали, масло льняное, скипидар, лак.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о технике художественной росписи по металлу («Сквозное письмо»),

ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

Раздел III. Техника «Плотное письмо»

6. ТЕМА 3.1. ПОДНОС «КАЛИНКА»

Ознакомление студентов с учебными образцами расписных изделий «Калинка» из методического фонда института. Технологический процесс исполнения росписи подноса в технике «Плотное письмо». Поднос «Калинка» из ассортимента изделий, выпускавшихся производственным объединением «Художественная гравюра». Характеристика изделия и его композиции. Анализ работ. Наглядная демонстрация росписи ягодных элементов с анализом поэтапного технологического выполнения.

Характеристика декоративной росписи, технологические и стилистические особенности при её выполнении. Выполнение усложненного подноса с повторными ягодными и цветочными мотивами в технике «Плотное письмо». Этапы росписи подноса.

Практическое задание:

1. подготовка кальки с рисунком;
2. подготовка фона под роспись;
3. выполнение копии подноса с художественной росписью «Калинка».

Формат работы – на усмотрение заведующего кафедры.

Инструменты и материалы: заготовка подноса, палитра, мастихин, масленка, подручник, кисти беличьи, кисть синтетическая, ветошь, краски масляные, масло льняное, скипидар, лак.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о технике художественной росписи по металлу (плотное письмо), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

Раздел IV.

МНОГОСЛОЙНОЕ ПИСЬМО.

7. ТЕМА 4.1. ПЛАКЕТКА С ФРУКТАМИ И ЦВЕТАМИ. Применение многослойного письма в художественной росписи лаковых изделий московского производства. Ознакомление студентов с техническими приемами исполнения «Многослойного письма» в лаковых изделиях московского производства при росписи фруктовых и цветочных мотивов. Особенности и последовательность исполнения многослойного письма. Демонстрация изделий из выставочного фонда института. Знакомство с печатными материалами. Просмотр видеоматериалов. Анализ демонстрируемых работ. Требования, предъявляемые к изделиям с художественной росписью, выполненной в технике «Многослойного письма».

Инструктаж по технике безопасности при выполнении лаковых изделий в технике «Многослойного письма» в учебно-производственных мастерских.

Практические задания:

1. отрисовка композиции из фруктовых, цветочных и ягодных мотивов в заданную плоскость. Подготовка кальки;
2. выполнение подмалёвка;
3. выполнение художественной росписи композиции на плакетке.

Формат работы – 20х17 см (1 пластина)

Материалы и инструменты: оргалитовая пластина прямоугольной формы, палитра, мастихин, масленка, подручник, ветошь, кисти беличьи и синтетические, краски масляные, порошки металлизированные, масло льняное, скипидар, лак.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о технике художественной росписи по металлу (Многослойное письмо), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

8. ТЕМА 4.2. ПОДНОС «ЦВЕТОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ МОТИВАМИ»

Художественная роспись лаковых изделий московского производства со сложными композициями, включающими разнообразные цветочные и растительные мотивы, в том числе фрукты и ягоды. Особенности и последовательность выполнения композиции с художественной росписью из фруктов и ягод на подносе в технике «Многослойное письмо». Показ работ из методического фонда кафедры, выставочного фонда института. Демонстрация видеоматериала.

Вариативность как особенность народного декоративно-прикладного искусства. Возможность исполнения выбранного проекта или изделия в разных колористических решениях. Требования, предъявляемые к исполняемому изделию.

Практическое задание:

1. выполнение художественной росписи подноса по проекту или наглядному образцу на тему «Цветочная композиция с фруктово-ягодными мотивами» в технике «Многослойное письмо».

Материалы и инструменты: заготовка подноса, палитра, мастихин, подлокотник, масленка, ветошь, кисти беличьи и колонковые, краски масляные, масло льняное, скипидар, лак.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о различных техниках художественной росписи по металлу («Многослойное письмо»), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

Раздел V

Авторские композиции

9. ТЕМА 5.1. ПОДНОС «НАТЮРМОРТ С ПТИЦЕЙ И ЦВЕТАМИ»

Художественная роспись лакового изделия московского производства с композицией, сложного натюрморта с цветочными мотивами. Последовательность исполнения на подносе росписи натюрморта, включающего цветы, фрукты, фигуры птиц, насекомых и т.д. Соединение техник таких как «Алла-прима», «Сквозное письмо», «Многослойное письмо».

Особенности выполнения живописных фонов в лаковых изделиях московского письма с использованием тональных растяжек и вливания цветовых оттенков. Сферы применения многоцветных фонов в лаковых изделиях. Применение декоративных материалов. Требования, предъявляемые к исполнению сложных по композиционно-структурному построению и колористическому решению изделий с живописными фонами. Показ образцов с исполнением сложных растительных и орнаментальных форм в технике московского письма из методического фонда учебного заведения. Требования, предъявляемые к исполнению объемных композиций из сложных орнаментов и растительных мотивов.

Практическое задание:

1. выполнение по индивидуальному проекту в стиле московского письма росписи большого подноса на тему «Натюрморт». Композиция должна состоять из многолепестковых садовых цветов в различных ракурсах, веток с цветками и плодами, возможно использование предметов быта, например: вазы, корзины, бокала и др., включение в композиционное пространство орнаментальных мотивов народной вышивки, кружева, резьбы по кости, тканей и т.д.. Роспись выполняется на многоцветных фонах, с применением комбинированных техник исполнения, использованием декоративных материалов.

Формат работы – произвольный.

Материалы и инструменты: проект, поднос, палитра, мастихин, масленка, подлокотник, ветошь, кисти беличьи и синтетические; краски масляные, порошки металлизированные, потали и другие декоративные материалы, скипидар, лак.

З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о различных техниках художественной росписи по металлу («Сквозное письмо», «Плотное письмо»), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.

10. ТЕМА 5.2 ПОДНОС «ЦВЕТЫ И ПЕЙЗАЖНЫЙ МОТИВ»

Поднос с пейзажным мотивом, его отличия от изделий лаковых производств. Композиционные и технологические особенности лаковых изделий московского производства с пейзажем. Подносы-панно и их применение в интерьере городского жилища. Последовательность исполнения пейзажного мотива в подносе в стиле московского письма. Выполнение многоцветного фона под роспись. Использование декоративных приемов в росписи, смешении техник. Требования, предъявляемые к исполнению подноса «Цветы и пейзажный мотив».

Практическое задание:

1. выполнение в стиле московского письма художественной росписи подноса «Цветы и пейзажный мотив» по авторскому проекту или методическому образцу из фонда. Просмотр и анализ работ на тему городской поднос «Цветы и пейзажный мотив».

Формат работы – произвольный.

Материалы и инструменты: поднос-панно, палитра, мастихин, масленка, подлокотник, ветошь, кисти беличьи, колонковые, кисть синтетическая, декоративные материалы, краски масляные, порошки металлизированные, потали, масло льняное, скипидар, лак.

6.	Декоративный рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	
7.	Декоративная живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	

5.3. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование разделов и тем учебной дисциплины	Аудиторные занятия			СРС	Всего часов
		лекции	практич	семинары		
Раздел I. Московское письмо. Первоначальные приемы росписи. Техника «Алла-прима»						
1.1.	Упражнения росписи простых мотивов, цветов, листьев, привязок.		54		26	80
1.2.	Фрагмент «Мак»		32		26	58
1.3.	Поднос «Нежность»		56		26	82
Раздел II. Техника «Сквозное письмо»						
2.1.	Раппорт с цветочно-фруктовой композицией		48		26	74
2.2.	Поднос «Цветочный»		70		26	96
Раздел III. Техника «Плотное письмо»						
3.1.	Поднос «Калинка»		82		26	108
Раздел IV. Техника «Многослойное письмо»						
4.1.	Плакетка «Фрукты и цветы»		60		26	86
4.2.	Поднос «Цветочная композиция с фруктово-ягодными мотивами»		118		26	144
Раздел V. Изделия по авторским композициям.						

5.1.	«Натюрморт с птицей и цветами»		142		26	168
5.2.	«Цветы и пейзажный мотив»		90		26	116
Раздел VI. Лаковая миниатюрная живопись с сочетанием техник стиля «Московское письмо».						
6.1.	Копия. Поднос. Сложная цветочная роспись с включением миниатюры.		140		36	176
Итого:						1188

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Архангельская И. Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб.: 2006.

б) основная литература:

1. Дмитриев А.В., Максяшин А.С. Тагильская роза. – Екатеринбург.: 2000
2. Емельянова Т. Золотая хохлома. – изд. «Интербук бизнес».М.:2001
3. Жегалова С. Росписи Хохломы. – Рассказ. М: 1991
4. Жидков Г.В. Пушкин в искусстве Палеха. Л.-М. «Изобразительное искусство»: 1937
5. Зубкова Т. Каталог на английском языке «Палех». – изд. «Турист». М.: 1990
6. Искусство Жостова. Современные мастера. – «Современная Россия». М.: 1987
7. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй. – изд. «Интербук бизнес».М.:2001
8. Каталог «Токарно-художественные изделия». Хохломская роспись
9. Каталог к 60-летию ОАО «Художественная гравюра»
10. Каталог «Выставка миниатюрной живописи Федоскино» - М.: 1962
11. Каталог выставки. Русские лаки. – СПб.: 1995
12. Каталог выставки. Художники Федоскина. – Подольск.: 1988
13. Каталог «Всероссийская художественная выставка» «Современное народное искусство»
14. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. «Изобразительное искусство». М.:1974
15. Коромыслов Б.И. Иван Николаевич Морозов. (Мастер художественной миниатюры на папье-маше) «Всесоюз коп издат». М: 1959
16. Коромыслов Б.И. Мстёра. – «Планета». М
17. Котов В., Тараканова Л. Палех. – изд. «Изобразительное искусство». М.:1975
18. Крестовская Н. Лаковая миниатюрная живопись. Федоскино. – изд. «Интербук бизнес».М.:1995
19. Кульчицкая. Страна сказки. Миниатюра Палеха. – «Художник РСФСР». Л.: 1979
20. Лаковая миниатюра Мстёры. – «Художник РСФСР». Л.: 1971
21. Лаковая миниатюра. «Палех». 1984
22. Маковецкая О. Иван Александрович Фомичёв. – М.: 1990

23. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - «Художник РСФСР». Л.: 1978
 24. Некрасова М.А., Мальцева Н.П. Русская лаковая миниатюра. – Изд. «Галарт» М.: 1997
- в) дополнительная литература:
1. Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех» - «Интербук-бизнес». М.: 2001
 2. Палех. Иваново. 1954
 3. Пирогова Л. 200 лет русским лакам» Янтарный сказ». – Калининград.: 1996
 4. Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись XXI век. «Интербук-бизнес». М.: 2006
 5. России. Традиции и современность» - «Полиграф-Книга». Вологда.: 2008
 6. Русская лаковая миниатюра. «Палех, Мстёра, Федоскино, Холуй». – «Яркий город». Спб.: 2007
 7. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – «Ленпромиздат». М.: 1987
 8. Соловьёва Л. Лаковая миниатюра. Мстёра. – изд. «Интербук бизнес». М.: 2001
 9. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. М: Культура и традиции: 2006
 10. Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. – «Гос. Эрмитаж». Л.: 1964
 11. У моря, у лукоморья. (Лаковая миниатюра)
 12. Харламова Н.Н. Холуйское художественное училище. – 2003
 13. Яловенко Г. Русские художественные лаки. – Всесоюз кооп. Издат. М.: 1959
 14. Яловенко Г.В. Федоскино. – Кооперат. Издат. М.: 1959

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Процесс обучения учебной дисциплине «Основы производственного мастерства» идет от простого к сложному и базируется на практическом опыте. Преподавание дисциплины «Основы производственного мастерства» предполагается практический показ всех технологических приемов и особенностей выполнения кистевой росписи.

Изучение дисциплины «Основы производственного мастерства» завершается выполнением выпускной квалификационной работы согласно требованиям, предъявляемым к данному виду работы. Выпускная квалификационная работа, выполненная на кафедре «Художественная роспись по металлу и папье-маше», выносится на защиту перед Государственной аттестационной комиссией с последующим выставлением оценки.

9.Оценочные средства

Балльная оценка деятельности студентов

Осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала происходит в течение всего периода обучения и имеет следующие формы: текущий, рубежный, итоговый. Форма итогового испытания является просмотр. Студенты заранее информированы о критериях оценок работ, о которых каждый преподаватель доводит до сведения студентов на первых занятиях по дисциплине.

Текущий. Применяется преподавателем ежедневно на всех занятиях по дисциплине. Позиции по которым оценивается текущий контроль:

посещаемость, работа на занятиях: активность (интенсивность, плодотворность) на практических занятиях, своевременность выполнения задания.

Рубежный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется синхронно по всем учебным дисциплинам в течении промежуточных аттестационных недель (первая: 7-8 недели семестра, вторая: 14-15 недели семестра) по следующим критериям:

Общие критерии оценки работ:

- Последовательность в выполнении технологических этапов
- Техническое выполнение изделия в материале (техника письма, владение видами техник)
- Колористическое решение изделия
- Своевременность выполнения изделия
- Законченность изделия (лакировка, представление изделия)
- качество технического выполнения работы.

Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. Учебная дисциплина разбивается на отдельные задания (желательно, чтобы завершение задания совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100- балльной оценке.

А «Отлично» 86-100 баллов (5-,5,5+) – Изделие выполнено на высоком художественном уровне, согласно поставленным задачам и требованиям. Передано безупречное гармоничное воплощение художественного образа в изделии в соответствии с проектом или методическим образцом. Изобразительные мотивы вписываются в общий фон подноса, хорошо читаются основные и второстепенные элементы. Работа отличается сложностью и многослойностью письма, владением профессиональными умениями и навыками, техникой письма – техничностью исполнения (мягкое, пластичное исполнение мазковой росписи, понимание лепки формы изобразительных мотивов с помощью мазков), а также декоративными и живописными материалами, используемыми в росписи. Все элементы тщательно прописаны. Задачи, поставленные при выполнении росписи, выполнены. Своевременность выполнения всех этапов работы. Изделие залакировано и имеет гладкую поверхность.

В «Очень хорошо» 81-85 баллов (4+) –Изделие выполнено своевременно и имеет законченный вид. Все элементы старательно и хорошо прописаны, взаимосвязаны между собой и с основным фоном изделия по композиционному и цветовому единству. При выполнении допущены какие-либо незначительные, но явные композиционные или живописные отступления от методического образца, что привело к легким изменениям в работе, но повлиявшие на законченность и восприятие работы в целом.

С «Хорошо» 71-80 баллов (4-,4) –Изделие выполнено своевременно на хорошем уровне. Отличается законченностью, но в выполнении техники росписи есть недостатки: ни все элементы росписи выразительны в техническом исполнении, отдельные элементы росписи выполнены грубо, без вписывания в предыдущий живописный слой либо не взаимосвязаны по цвету и тону между собой и фоном изделия. D «выше удовлетворительной» 61-70 баллов (3+) – Изделие имеет аккуратный, законченный вид и выполнено в полном объеме. Слабый технический уровень росписи (не выразительный мазок, грубое вписывание его в фон изделия и в форму изобразительного мотива, монохромность исполнения отдельных элементов).

Е «удовлетворительно» и «слабое удовлетворительно» 41-60 баллов (3-,3) – Изделие выполнено в полном объеме. Элементы тщательно не проработаны, монохромны и не выразительны по пластике. Наблюдается искажение и упрощение формы мотивов, выразительности линий, цветового колорита и тональных отношений.

Г «неудовлетворительно» 0-40 баллов (2) –Изделие представлено не в срок и имеет, в большинстве случаев, незавершенный вид, а также низкий технический уровень исполнения (элементы не прописаны и не имеют объем, грубое вписывание мазка в фон изделия и в форму изобразительного мотива). Изделие имеет не аккуратный вид и не соответствует по цвету проекту или методическому образцу. не имеют многослойности письма, отсутствует объем, пластика, живописность, плановость.

Студент не владеет в целом техникой письма.

Проектирование (1-4 курсы, 2-8 семестры)

Авторы: Федотова О.В. к.п.н. – профессор МФ ВШНИ,
Симонова Л.А. ст. преподаватель кафедры декоративная роспись МФ
ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Учебная программа дисциплины «Проектирование» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Предметом дисциплины является проектирование художественных изделий в технике декоративной лаковой росписи по металлу и папье-маше в стиле московского письма.

Цель изучения дисциплины – состоит в формировании у студентов художественно-творческого самостоятельного мышления, проектной культуры путем овладения практическими навыками и умениями, теоретическими знаниями и создании художественно-творческих проектов.

Основная задача изучения дисциплины заключается в получении студентом углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности в области художественных лаков, в формировании профессиональной компетентности и культуры у студентов в процессе освоения уникального вида росписи «Московское письмо», формировании ценностного отношения студентов к профессиональной деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Б. 3 Профессиональный цикл. Базовая часть.

Дисциплина изучается со 2 по 8 семестры после изучения дисциплин «Основы композиции», «Пропедевтика».

Базовыми для дисциплины «Проектирование» являются дисциплины общепрофессионального цикла: «Академический рисунок», «Академическая живопись»,

«Декоративный рисунок», «Декоративная живопись», «Основы производственного мастерства», «Специальная композиция».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурные (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

б) профессиональными (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; (ПК-1);
- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);
- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);
- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- принципы изучения исторических и современных аналогов по теме, выбор графических и живописных средств, наиболее подходящих для раскрытия темы;

- композиционное решение проекта при размещении изображения на плоскости;
- поиск основных пропорций, движение больших масс, пластики, направления осевых линий, конструкции объемов, поиск характера;
- моделировка большой формы светотенью и тоном, насыщение изображения необходимыми деталями;
- приведение проекта к целостному состоянию путем синтеза общего и деталей, что является одной из основных закономерностей традиционного искусства;
- основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве.

Уметь:

- воплощать художественный замысел: решать основные типы художественных проектных задач;
- проектировать единичные и промышленные изделия (предметы, серии, наборы, комплекты и т.д.)

Владеть:

- осмыслением поставленных творческих задач;
- навыками общения с клиентом-заказчиком посредством эскизов;
- выполнением проектных задач при помощи изобразительных средств;
- приемами анализа и синтеза в процессе создания творческого проекта;
- принципами художественно-образного выражения, как способа организации изображения по формальным и смысловым признакам, логической расстановке акцентов, выбору главного и второстепенного.
- приемами объемного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла; различными техниками изготовления проекта в материале.

Преподавание курса «Проектирование» предусматривает не только практические занятия в аудитории, но и самостоятельную работу, которая включает в себя подготовку необходимых материалов для выполнения учебных заданий и завершения упражнений, а так же лекционные.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего Часов	Семестры							
		2	3	4	5	6	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	764	96	108	96	108	128	144	84	
в том числе:									
Лекции	10	2	2	2	2	2	-	-	
Практические занятия (ПЗ)	754	94	106	94	106	126	144	84	
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Самостоятельная работа (всего)	64	12	-	12	-	16	-	24	
в том числе:									
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-	-	-	-	
Реферат	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	64	12	-	12	-	16	-	24	
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	экзамен	экз	экз	экз	экз	экз	экз	экз	
Общая трудоемкость : час	828	108	108	108	108	144	144	108	
зач.ед.	23	3	3	3	3	4	4	3	

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
РАЗДЕЛ I. Орнаментальная композиция		
	Введение. Содержание, цели и задачи учебного курса.	Русские художественные лаки как самобытная и популярная часть декоративно-прикладного искусства России. Ассортимент традиционных изделий с художественной росписью по металлу и папье-маше. Использование лаковых изделий для декоративного оформления современных жилых и общественных интерьеров: традиции, эксперименты, современные решения. Дисциплина «Проектирование» для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» профиль «Художественная роспись (декоративная роспись)». Роль и значение данной дисциплины в учебном процессе. Определение связи с другими дисциплинами. Терминология предмета. Содержание курса. Краткая характеристика основных разделов и учебных тем программы. Демонстрация проектов по темам из художественного фонда кафедры. Художественный образ. От замысла к воплощению. Три закона творческой изобразительной деятельности по В.С.Щербакову. Процесс создания художественного проекта. Технологические особенности выполнения проекта. Материалы и инструменты, необходимые для исполнения учебных заданий. Требования к созданию проекта и критерии оценки работ. Орнамент в быту человека. Виды орнамента.
2.	ТЕМА 1.1. Раппортные полосы с растительным орнаментом	Раппорт в декоративно-прикладном искусстве, его виды и варианты. Способы создания раппортной полосы из элементов живой природы (растений, цветов, плодов и т.д.). Орнаментально-пластическое изображение природных мотивов и их стилизация. Декоративно-ритмическая организация целого. Выполнение графических и живописных зарисовок растений. Демонстрация проектов. <i>Практическое задание:</i> 1. Построение раппортной полосы из элементов растительного мира в четырех видах: графическом на белом фоне, тональном на сером фоне, тональном на черном фоне, хроматическом на цветном фоне. а) Выполнить зарисовки растений в графике, в цвете.

		<p>б) Выполнить художественную стилизацию зарисованных растений. Формат работы – 16x42,5 см или 15,5x58 см.</p> <p>2. Выполнение с натуры линейных, тональных, живописных зарисовок цветочных и иных растительных мотивов. Формат зарисовки – 21x 29,5 см Материалы и инструменты: книги, альбомы с изображением цветов, натуральные цветы, листья, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые(№00-№3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p><u>З а д а ч а:</u> приобретение студентами умения применять ранее полученные знания и навыки в работе над более сложным композиционным заданием, создание яркого образа растения выбранного для полосы растительного орнамента. Основная задача – гармоничное сочетание фигур фона и фигур изображения. <u>Самостоятельная работа:</u> зарисовки растений и их переработка, эскизы в цвете, работа над построением полосы растительного орнамента.</p>
РАЗДЕЛ II. Плоскостные изделия с растительными мотивами		
	<p>ТЕМА 2.1. Поднос «Венок»</p>	<p>Подносы-панно и их тематика. Варианты композиционно-структурного построения круглого подноса на тему «Венок». Разнообразие использования природных мотивов в композиции. Создание художественного образа. Роль графического изображения в создании проекта. Последовательность исполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к исполнению графической отрисовки и живописного решения проекта. Практическое задание: 1.Выполнение проекта круглого подноса на тему «Венок» на цветном фоне. Формат работы – диам. 32 см. Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, листьев, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые(№00-№3-5), палитра, акварель, гуашь, калька. Задачи: совершенствование навыков выявления характера растения через создание его декоративного образа, развитие композиционного мышления, совершенствование навыков работы с художественными материалами.</p>
	<p>ТЕМА 2.2. Поднос «Цветочный букет»</p>	<p>Виды композиционно-структурного построения круглых подносов. Композиционное построение</p>

		<p>проекта подноса на тему «Цветочный букет». Виды природных мотивов и возможности их использования при композиционно-структурном решении художественного образа. Роль зарисовок при работе над художественным образом. Последовательность исполнения учебного задания. Требования, предъявляемые к исполнению проекта. Демонстрация учебно-методического материала к теме, художественных проектов из методического фонда кафедры, подносов на тему «Цветочный букет».</p> <p><i>Практическое задание:</i> 1.Выполнение проекта круглого подноса на тему «Цветочный букет» на цветном фоне. Формат работы – диам. 32 см.</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, листьев, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№00-№3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: совершенствование навыков выявления характера растения через создание его декоративного образа, развитие композиционного мышления, совершенствование навыков работы с художественными материалами.</p>
РАЗДЕЛ III .Проектирование лаковых изделий в сложных техниках		
	<p>Тема 3.1 Поднос «Цветы и фрукты»</p>	<p>Сквозное письмо, как вид техники в изделиях с декоративной лаковой живописью. Возможности применения сквозного письма в проектах и изделиях с декоративной росписью, выполненных в стиле «Московского письма». Разнообразие использования природных мотивов в композиции (цветы, листья, фрукты, ягоды, грибы и т.д.). Графичность и силуэт. Последовательность и технологические особенности исполнения проекта в технике «Сквозного письма». Требования, предъявляемые к исполнению проекта.</p> <p><i>Практическое задание:</i> 1.Выполнение проекта прямоугольного подноса на тему «Цветы и фрукты». Формат работы – 16x45 см или круглый поднос диам. 32 см., фигурный поднос (утверждается преподавателем).</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, листьев, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые(№00-№3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: изучение особенностей проектирования законченных лаковых изделий с ручной</p>

		<p>росписью в сквозной технике, приобретение первоначальных навыков разработки специальных композиций, дальнейшее совершенствование владения художественными материалами, развитие творческого мышления.</p>
	<p>ТЕМА 3.2 Поднос «Сложный натюрморт с птицей и цветами».</p>	<p>«Натюрморт» в изделиях русских художественных лаков. Сравнительный анализ изделий разных центров лаковой художественной росписи.</p> <p>Принципы изображения натюрморта в изделиях традиционного прикладного искусства. Особенности структурно-образного решения композиции. Раскрытие художественного образа натюрморта в результате творческой деятельности. Творческие этапы работы. Требования, предъявляемые к исполнению проекта. Демонстрация изделий.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <p>1.Выполнение проекта подноса на тему «Сложный натюрморт с цветами и птицей». Сбор материала. Выполнение зарисовок цветочных, растительных мотивов, птиц и насекомых.</p> <p>Формат работы – произвольный фигурный поднос (крылатая, фестончатая или др. форма на усмотрение преподавателя).</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, растений и других предметов, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№00-№3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: приобретение навыков построения натюрморта в лаковой живописи, развитие навыков составления сложных цветовых сочетаний, углубленное изучение орнамента традиционного прикладного искусства, раскрытие художественного образа натюрморта в результате творческой деятельности.</p>
	<p>ТЕМА 3.3 Поднос «Сложный натюрморт с предметами декоративно-прикладного искусства».</p>	<p>Особенности структурно-образного решения композиции подноса. Возможности использования изделий декоративно-прикладного искусства при создании композиций подносов. Раскрытие художественного образа натюрморта в процессе творческой деятельности. Творческие этапы работы. Требования, предъявляемые к исполнению проекта. Демонстрация проектов и изделий.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <p>1. Выполнение проекта подноса на тему «Сложный натюрморт с изделиями декоративно-прикладного искусства».</p> <p>Формат работы – произвольный фигурный</p>

	мастерства									
2.	Совершенствование мастерства					+	+			
3.	Специальная композиция		+	+	+	+	+	+		
4.	Академический рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.	Академическая живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	
6.	Декоративный рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	
7.	Декоративная живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплины	лекции	практические	семинары	СРС	Общее количество часов
I.	Проектирование орнаментальной композиции	1	84		4	88
	Введение	1				
1.1.	Раппортные полосы с растительным орнаментом	1	84		8	92
II.	Плоскостные изделия с растительными мотивами		103		4	107
2.1.	Поднос «Венок»	1	50		8	58
2.2.	Поднос «Цветочный букет»	1	50		8	58
III.	Проектирование лаковых изделий в сложных техниках					
2.3.	Поднос «Цветы и фрукты»	1	86		8	94
2.4.	Поднос «Сложный натюрморт с птицей и цветами»	1	103		8	111
2.5.	Поднос «Сложный натюрморт с предметами декоративно-прикладного искусства»	1	110		8	118
2.6.	Изделия на заданную тему, с включением различных техник.	2	84		8	92
	Итого:	10	754		64	828

6. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	I	Проектирование орнаментальной композиции	84
	1.1	Построение композиции раппортной полосы с растительным орнаментом	84
2.	II	Плоскостные изделия с растительными мотивами	103

	2.1	Поднос «Венок»	50
	2.2	Поднос «Цветочный букет»	50
3.	III	Проектирование лаковых изделий в сложных техниках	
	3.1	Поднос «Цветы и фрукты»	86
	3.2	Поднос «Сложный натюрморт с птицей и цветами»	103
	3.3	Поднос «Сложный натюрморт с предметами декоративно-прикладного искусства»	110
	3.4	Изделия на заданную тему, с включением различных техник.	84
		Итого:	754

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше.- СПб.: Изд. СПб ун-та, 2006.

б) основная литература:

1. Дагддиян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов-на-Дону.: ООО «Феникс», 2008. – 313 с.

2. Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М. Просвещение, 1979г.

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2005.—144 с/

4. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986.

в) дополнительная литература:

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1962.

2. Бакушинский А.В., Масленников Н. русские художественные лаки. М., 1933

3. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Свердловск, Средне-уральское книжное изд-во, 1982

4. Богуславская И.Я., Графов Б.В. Искусство Жостова. Л., 1979.

5. Барышников А.П., Лялин И.В. Основы композиции. - М. 1951. -191 с.

6. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. Пособие для студ. Высших учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004.—175 с.

7. Виннер А.В. Материалы масляной живописи. М., 2000

8. Жижина С.Г., Ремизова И.В. Русские художественные лаки. М., 2000

9. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 2008

10. Никодеми Г.Б. Техника живописи. М., 2003

11. Рудин Н. Г. Руководство по цветоведению. – М., 1964.

12. Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи. М., изд-во Академии художеств, 1962.

13. Кузнецов А.А. Орнамент всех времен и стилей. Т.1. – М.: АРТ-Родник, 2002г.

14. Кузнецов А.А. Орнамент всех времен и стилей. Т.2. – М.: АРТ-Родник, 2002г.

г) программное обеспечение: Corel DROW X5

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Google.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- табуреты, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Перечень вопросов для самоконтроля и подготовки к аттестации по дисциплине

1. Проектирование изделий в стиле «Московского письма». Основные законы и принципы их применения в композиционном решении.
2. Творческие этапы воплощения художественного образа.
3. Особенности выполнения проекта изделий в технике мазкового письма и в технике лаковой миниатюрной живописи.
4. Виды техник в русских художественных лаках и возможности применения декоративных приемов в проектах.
5. Перечень материалов и инструментов, используемых в процессе выполнения проектов изделий с художественной декоративной росписью по металлу и папье-маше.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Дисциплина «Проектирование» изучается сочетанием теоретических бесед и выполнением практических заданий по созданию проектов расписных изделий различного назначения. Проекты разрабатываются на основе предварительно выполненных зарисовок с натуры (преимущественно цветущих растений), копий образцов традиционного и современного искусства. Следующим этапом обучения является изучение возможностей творческого переосмысления – стилизации выполненных зарисовок.

Стилизация подразумевает не только творческий поиск, но и точное понимание технологического процесса росписи, который несет в себе как широкие возможности применения творческой фантазии, так и определенные технологические ограничения.

Особое внимание при выполнении каждого задания уделяется выполнению эскизов, а, затем выполнению творческого проекта изделия.

Предлагаемая программа предполагает постоянное обращение к традициям русского прикладного искусства. Работа над выполнением учебных заданий строится на освоении и применении художественных принципов народного искусства: повышенной декоративности, особой выразительности форм, богатства цветовых отношений.

Практические занятия предусматривают самостоятельную работу студентов по сбору материала и творческой его переработке, по разработке эскизов и проектов. Для стимулирования творческого мышления обучаемых рекомендуется работа в специальных библиотеках, обязательное посещение разнообразных экспозиций выставок, музеев по профилю образования, использование ресурса Интернет.

Завершается работа по проектированию изделий с художественной росписью по металлу выполнением чистового проекта на планшете в соответствии с тематикой программы.

11. Оценочные средства

Осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала происходит в течение всего периода обучения и имеет следующие формы: текущий, рубежный, итоговый. Форма итогового испытания является просмотр. Студенты заранее информированы о критериях оценок работ, о которых каждый преподаватель доводит до сведения студентов на первых занятиях по дисциплине.

Текущий. Применяется преподавателем ежедневно на всех занятиях по дисциплине. Позиции по которым оценивается текущий контроль:

посещаемость, работа на занятиях: активность (интенсивность, плодотворность) на практических занятиях, своевременность выполнения задания.

Рубежный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется синхронно по всем учебным дисциплинам в течении промежуточных аттестационных недель (первая: 7-8 недели семестра, вторая: 14-15 недели семестра) по следующим критериям:

Общие критерии оценки заданий

- Собранный живописно-графический материал, необходимый для реализации замысла
- Графические эскизы (вариативность, новизна замысла)
- Цветовые эскизы (вариативность, нахождение образно-абстрактного решения, живописность, нахождение основных тональных и цветовых отношений)
- Композиционно-структурное решение проекта
- Художественно-образное решение проекта (гармоничное выявление художественного образа работы, выявление тональных и цветовых отношений)
- Техническое выполнение проектируемого изделия (аккуратность, тонкость в проработке, плановость, живописность)
- Качество выполнения проекта (компоновка, шрифт, читаемость, масштабность, оформление)
- Своевременность выполнения проекта.

А «Отлично» 86-100 баллов (5-;5;5+) – Проект изделия выполнен на высоком художественном уровне, согласно поставленным задачам. Гармоничное воплощение творческого замысла в художественном образе. Проекту свойственна креативность решения, композиционная завершенность, грамотность, и самостоятельность выполнения на высоком техническом уровне. Представлены все живописно-графические материалы. Своевременность выполнения всех этапов работы. Грамотное и аккуратное выполнение чистового проекта.

В «Очень хорошо» 81-85 баллов (4+) – Проект выполнен своевременно и имеет законченность исполнения. В композиционном построении все элементы взаимосвязаны по стилистическому, тематическому, композиционному и цветовому единству, но при выполнении допущены какие-либо незначительные, но явные композиционные, колористические или технические недочеты, влияющие на восприятие работы в целом. Сбор материала по теме представлен на очень хорошем уровне, с большим количеством разнообразных графических и живописных зарисовок, активно использованных в проекте.

С «Хорошо» 71-80 баллов (4-,4) – Проект выполнен своевременно и на хорошем уровне. Отличается законченностью, но в композиционно-структурном построении выявлены некоторые недочеты в виде не аккуратного выполнения, недостаточно точной передачи художественного образа, технической незаконченности отдельных мотивов композиции или нарушений тональных и цветовых отношений. Собранный материал для составления композиции представлен в полном объеме и отличается хорошим качеством исполнения.

Д «выше удовлетворительной» 61-70 баллов (3+) – Проект имеет законченный вид, но в работе не отображен художественный образ, дисбаланс цветового решения. В композиционно-структурном построении при аккуратном исполнении явно выражены недочеты. В техническом исполнении наблюдается незавершенность отдельных элементов в объемном и пространственном решении. Сбор материала по заданию представлен в достаточном объеме и имеет работы разного оценочного уровня.

Е «удовлетворительно» и «слабое удовлетворительно» 41-60 баллов (3-,3) – Проект выполнен в полном объеме. Художественный замысел не реализован. Отдельные элементы не проработаны, отсутствует объем, пластика, живописность, плановость. В структурном построении преобладают композиционные ошибки, неуравновешенность элементов в заданной плоскости, бедная цветовая палитра и скудность изобразительных мотивов. Сбор материала выполнен, но исполнение работ можно охарактеризовать нестарательным, формальным подходом, недостаточным графическим и живописным

материалом для воплощения художественного образа, с не решенными в зарисовках задачами.

Е «неудовлетворительно» 0-40 баллов (2) – Проект представлен не в срок или в срок, но в незавершенном виде и низкого уровня исполнения. В работе не выявлен творческий замысел автора. Отсутствует грамотное построение композиции проекта. Цветовое решение не раскрывает художественный образ. Низкий уровень технологического исполнения выполненных изобразительных мотивов. Студент не умеет выявлять объем элементов, не знает или не использует композиционные и художественные законы, не владеет чувством цвета, гармонии, вкуса и графической пластикой. Не представлен сбор материала по заданию или представлен в небольшом объеме с низким художественным уровнем исполнения.

Вариативная часть

Совершенствование мастерства (3-4 курсы, 5-8 семестры)

Автор: Симонова Л.А. ст. преподаватель кафедры декоративная роспись МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины.

Краткая характеристика дисциплины

Учебная программа дисциплины «Совершенствование мастерства» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Учебная дисциплина «Совершенствование мастерства» способствует в полной мере возможности совершенствовать разнообразные технические и декоративные приемы, характерные для росписи по металлу и папье-маше, развить творческую самостоятельность при исполнении изделий в материале и нарабатывать опыт в решении художественно-профессиональных задач, в соответствии с предъявляемыми эстетическими и функциональными требованиями. Данная программа предусматривает совершенствование качества исполнения отдельных технологических элементов и приемов, доработку изделий, которые студенты выполняют на занятиях курса «Основы производственного мастерства».

Целью данного курса является расширение и углубление теоретических и практических знаний, лучшее закрепление умений и навыков, полученных студентами при изучении курсов «Пропедевтика» и «Основы производственного мастерства», а также выполнение образцов для методического фонда учебного заведения и выполнение в материале высокохудожественных изделий повышенной сложности по собственным композициям.

Курс «Совершенствование мастерства» играет важную роль в становлении обучающегося как художника, помогает достичь необходимого профессионализма при воплощении собственных творческих идей.

Основные задачи, решаемые на протяжении данного курса:

- **теоретическая** – углубление знаний по технологии художественной росписи по металлу и папье-маше, освоение новых технологий и материалов, осмысление художественно-стилевых особенностей росписи.
- **развивающая** – формирование художественного вкуса студентов, развитие индивидуальных творческих способностей студентов, совершенствование художественного мышления.

- **практическая** – овладение высокопрофессиональным мастерством художественной росписи по металлу и папье-маше, выполнение авторских изделий, освоение новых технологий и материалов, создание методических образцов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная программа тесно связана со всеми предметами общепрофессионального и профессионального циклов, такими как: «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства», «Академическая живопись», «Академический рисунок» «Проектирование».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы направлен на формирование следующих компетенций:

а) общекультурными (ОК)

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознавать сущность и значение информации в развитии современного общества; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

б) профессиональными (ПК)

- владеть рисунком и уметь использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладать навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- должен быть способным к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готовым к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способным к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);
- ориентированным на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе;
- типологию композиционных средств и их взаимодействие; цвет и цветовую гармонию;

- историческое развитие традиционного искусства росписи и его теоретические основы;
- типологию композиционных средств и их взаимодействие;
- цвет и цветовую гармонию; основы расписной композиции;
- художественные техники и материалы;
- закономерности зрительных восприятий.

уметь:

реализовать проект в материале;

владеть:

различными рукотворными и промышленными техниками;

способами обработки материалов;

различными техниками выполнения проекта в материале.

Преподавание курса «Основы производственного мастерства» предусматривает не только практические занятия в аудитории, но и самостоятельную работу, которая включает в себя подготовку необходимых материалов для выполнения учебных заданий и завершения упражнений.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц.

Вид учебной работе	Всего Часов	Семестры					
		3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	340	-	-	72	64	36	168
в том числе:							
Лекции	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	340	-	-	72	64	36	168
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	164	-	-	36	8	-	120
в том числе:							
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-	-	-
Реферат	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	164	-	-	36	8	-	120
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экз	-	-	экз	экз	экз	экз
Общая трудоемкость	час	504	-	108	72	36	288
	зач.ед.	14	-	3	2	1	8

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
Раздел I. ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПИСЬМА В ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ		

1	<p>Тема 1.1. Шкатулка «Цветочный натюрморт».</p>	<p>Художественная роспись лакового изделия московского производства с композицией, состоящей из несложного букета с элементами натюрморта. Последовательность исполнения на изделие из папье-маше, технология росписи, варианты возможных техник миниатюрного письма, включающего цветы, фрукты, фигуры птиц, насекомых и т.д.</p> <p>Особенности выполнения живописных фонов в лаковых изделиях московского письма с использованием тональных растяжек и вливания цветовых оттенков. Сферы применения многоцветных фонов в лаковых изделиях. Применение декоративных материалов. Требования, предъявляемые к исполнению сложных по композиционно-структурному построению и колористическому решению изделий с живописными фонами. Показ образцов с исполнением сложных растительных и орнаментальных форм в технике московского письма из методического фонда учебного заведения. Требования, предъявляемые к исполнению объемных композиций из сложных орнаментов и растительных мотивов.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <p>Выполнение по индивидуальному проекту или копия с репродукций. Изделие выполняется в технике Московское письмо. Композиция должна состоять из многолепестковых садовых цветов в различных ракурсах, веток с цветками и плодами, возможно использование предметов быта, например: вазы, корзины, бокала и др., включение в композиционное пространство орнаментальных мотивов. Роспись выполняется на многоцветных фонах, с применением комбинированных техник исполнения, использованием декоративных материалов.</p> <p>Формат работы – 10см x14см.</p> <p>Материалы и инструменты: проект, шкатулка, палитра, мастихин, масленка, подлокотник, ветошь, кисти беличьи и синтетические; краски масляные, порошки металлические, потали металлические и другие декоративные материалы, скипидар, лак.</p> <p>З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о различных техниках художественной росписи по папье-маше (сквозное письмо, многослойная техника), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.</p>
---	---	--

	<p>Тема 1.2. Копия пейзажного мотива с архитектурой.</p>	<p>Принципы отбора живописного изображения многопланового пейзажного мотива с архитектурой из работ выдающихся художников для последующего исполнения в технике лаковой миниатюрной живописи (интересное композиционное и колористическое решение, наличие воздушной и линейной перспективы, архитектурного здания, ансамбля, фигур людей или животных и т.д.). Произведение при копировании может быть исполнено полностью или фрагментом.</p> <p>Основные этапы технологического процесса исполнения сложного пейзажного мотива в технике лаковой миниатюрной живописи. Демонстрация работ и образцов кафедры. Анализ выполненных работ.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <p>1. Выполнение копии пейзажного мотива с архитектурой на шкатулке в технике лаковой миниатюрной живописи.</p> <p>Копия выполняется на пластине из оргалита (формат согласовывается с преподавателем).</p> <p>Материалы и инструменты: книги и альбомы с живописью, оргалитовая пластина, масляные краски, металлический порошок, масло льняное, скипидар; палитра, подлокотник, кисти беличьи, флейц, калька, ветошь.</p> <p>З а д а ч и: сообщение студентам основных знаний о различных техниках художественной росписи (сквозное письмо, многослойная техника, миниатюрная живопись), ознакомление студентов с особенностями процесса производственного обучения в мастерских.</p>
--	---	---

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Основы производственного мастерства					+	+	
Специальная композиция					+	+	
Проектирование					+	+	
Макетирование и конструирование расписных изделий					+	+	
Академический рисунок					+	+	
Академическая					+	+	

живопись							
Декоративный рисунок					+	+	
Декоративная живопись					+	+	

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№	Наименование разделов и тем учебной дисциплины	Аудиторные занятия			СРС	Всего часов
		лекции	практические	семинары		
РАЗДЕЛ I						
ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПИСЬМА В ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ						
1.1.	Шкатулка «Цветочный натюрморт».		136		44	180
1.2.	Копия пейзажного мотива с архитектурой.		204		120	324
	Итого:		340		164	504

6. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
	I	Освоение техники многослойного письма в лаковой миниатюрной живописи	
1.	1.1.	Шкатулка «Цветочный натюрморт».	136
2.	1.2.	Копия пейзажного мотива с архитектурой.	204
		Итого:	340

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) базовый учебник:

1. Архангельская И. Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб.: 2006.

б) основная литература:

1. Дмитриев А.В., Максяшин А.С. Тагильская роза. – Екатеринбург.: 2000

2. Емельянова Т. Золотая хохлома. – изд. «Интербук бизнес». М.: 2001

3. Жегалова С. Росписи Хохломы. – Рассказ. М.: 1991

4. Жидков Г.В. Пушкин в искусстве Палеха. Л.-М. «Изобразительное искусство»: 1937

5. Зубкова Т. Каталог на английском языке «Палех». – изд. «Турист». М.: 1990

6. Искусство Жостова. Современные мастера. – «Современная Россия». М.: 1987

7. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй. – изд. «Интербук бизнес». М.: 2001

в) дополнительная литература:

1. Каталог «Токарно-художественные изделия». Хохломская роспись

2. Каталог к 60-летию ОАО «Художественная гравюра»

3. Каталог «Выставка миниатюрной живописи Федоскино» - М.: 1962

4. Каталог выставки. Русские лаки. – СПб.: 1995

5. Каталог выставки. Художники Федоскина. – Подольск.: 1988

- 6.Каталог «Всероссийская художественная выставка» «Современное народное искусство»
- 7.Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. «Изобразительное искусство». М.:1974
- 8.Коромыслов Б.И. Иван Николаевич Морозов. (Мастер художественной миниатюры на папье-маше) «Всесоюз коп издат». М: 1959
9. Коромыслов Б.И.Мстёра. – «Планета». М
- 10.Крестовская Н. Лаковая миниатюрная живопись. Федоскино. – изд. «Интербук бизнес».М.:1995
- 11.Кульчицкая. Страна сказки. Миниатюра Палеха. – «Художник РСФСР». Л.: 1979
- 12.Лаковая миниатюра Мстёры. – «Художник РСФСР». Л.: 1971
- 13.Лаковая миниатюра. «Палех». 1984
- 14.Маковецкая О. Иван Александрович Фомичёв. – М.: 1990
- 15.Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - «Художник РСФСР». Л.: 1978
- 16.Некрасова М.А., Мальцева Н.П. Русская лаковая миниатюра. – Изд. «Галарт» М.:1997
- 17.Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех» - «Интербук-бизнес». М.: 2001
- 18.Палех. Иваново. 1954
- 19.Пирогова Л. 200 лет русским лакам» Янтарный сказ». – Калининград.: 1996
- 20.Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись XXI век. «Интербук-бизнес». М.: 2006
- 21.России. Традиции и современность» - «Полиграф-Книга». Вологда.: 2008
- 22.Русская лаковая миниатюра. «Палех, Мстёра, Федоскино, Холуй». – «Яркий город». Спб.: 2007
- 23.Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – «Ленпромиздат». М.: 1987
- 24.Соловьёва Л. Лаковая миниатюра. Мстёра. – изд. «Интербук бизнес».М.:2001
- 25.Супрун Л.Я. Городецкая роспись. М: Культура и традиции: 2006
- 26.Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. – «Гос. Эрмитаж». Л.: 1964
- 27.У моря, у лукоморья. (Лаковая миниатюра)
- 28.Харламова Н.Н. Холуйское художественное училище. – 2003
- 29.Яловенко Г. Русские художественные лаки. – Всесоюз кооп. Издат. М.: 1959
- 30.Яловенко Г.В. Федоскино. – Кооперат. Издат. М.: 1959

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;
- планшеты;
- табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

9. Оценочные средства

Балльная оценка деятельности студентов

Осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала происходит в течение всего периода обучения и имеет следующие формы: текущий, рубежный, итоговый. Форма итогового испытания является просмотр. Студенты

заранее информированы о критериях оценок работ, о которых каждый преподаватель доводит до сведения студентов на первых занятиях по дисциплине.

Текущий. Применяется преподавателем ежедневно на всех занятиях по дисциплине. Позиции по которым оценивается текущий контроль:

посещаемость, работа на занятиях: активность (интенсивность, плодотворность) на практических занятиях, своевременность выполнения задания.

Рубежный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется синхронно по всем учебным дисциплинам в течении промежуточных аттестационных недель (первая: 7-8 недели семестра, вторая: 14-15 недели семестра) по следующим критериям:

Общие критерии оценки работ:

- Последовательность в выполнении технологических этапов
- Техническое выполнение изделия в материале (техника письма, владение видами техник)
- Колористическое решение изделия
- Своевременность выполнения изделия
- Законченность изделия (лакировка, представление изделия)
- качество технического выполнения работы.

Итоговая оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре. Учебная дисциплина разбивается на отдельные задания (желательно, чтобы завершение задания совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100- балльной оценке.

А «Отлично» 86-100 баллов (5-,5,5+) – Изделие выполнено на высоком художественном уровне, согласно поставленным задачам и требованиям. Передано безупречное гармоничное воплощение художественного образа в изделии в соответствии с проектом или методическим образцом. Изобразительные мотивы вписываются в общий фон подноса, хорошо читаются основные и второстепенные элементы. Работа отличается сложностью и многослойностью письма, владением профессиональными умениями и навыками, техникой письма – техничность исполнения (мягкое, пластичное исполнение мазковой росписи, понимание лепки формы изобразительных мотивов с помощью мазков), а также декоративными и живописными материалами, используемыми в росписи. Все элементы тщательно прописаны. Задачи, поставленные при выполнении росписи, выполнены. Своевременность выполнения всех этапов работы. Изделие залакировано и имеет гладкую поверхность.

В «Очень хорошо» 81-85 баллов (4+) –Изделие выполнено своевременно и имеет законченный вид. Все элементы старательно и хорошо прописаны, взаимосвязаны между собой и с основным фоном изделия по композиционному и цветовому единству. При выполнении допущены какие-либо незначительные, но явные композиционные или живописные отступления от методического образца, что привело к легким изменениям в работе, но повлиявшие на законченность и восприятие работы в целом.

С «Хорошо» 71-80 баллов (4-,4) –Изделие выполнено своевременно на хорошем уровне. Отличается законченностью, но в выполнении техники росписи есть недостатки: ни все элементы росписи выразительны в техническом исполнении, отдельные элементы росписи выполнены грубо, без вписывания в предыдущий живописный слой либо не взаимосвязаны по цвету и тону между собой и фоном изделия. **Д «выше удовлетворительной» 61-70 баллов (3+)** – Изделие имеет аккуратный, законченный вид и выполнено в полном объеме. Слабый технический уровень росписи (не выразительный мазок, грубое вписывание его в фон изделия и в форму изобразительного мотива, монохромность исполнения отдельных элементов).

Е «удовлетворительно» и «слабое удовлетворительно» 41-60 баллов (3-,3) – Изделие выполнено в полном объеме. Элементы тщательно не проработаны, монохромны и не

выразительны по пластике. Наблюдается искажение и упрощение формы мотивов, выразительности линий, цветового колорита и тональных отношений.

Е «неудовлетворительно» 0-40 баллов (2) –Изделие представлено не в срок и имеет, в большинстве случаев, незавершенный вид, а также низкий технический уровень исполнения (элементы не прописаны и не имеют объем, грубое вписывание мазка в фон изделия и в форму изобразительного мотива). Изделие имеет не аккуратный вид и не соответствует по цвету проекту или методическому образцу. не имеют многослойности письма, отсутствует объем, пластика, живописность, плановость. Студент не владеет в целом техникой письма.

Специальная композиция (1-4 курсы, 1; 3-7 семестры)

Автор: Симонова Л.А. ст. преподаватель кафедры декоративной росписи МФ ВШНИ.

1.Цели и задачи дисциплины

Учебная программа дисциплины «Проектирование» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2009 № 805.

Предметом дисциплины является проектирование художественных изделий в технике декоративной лаковой росписи по металлу и папье-маше в стиле московского письма.

Цель изучения дисциплины – состоит в формировании у студентов художественно-творческого самостоятельного мышления, проектной культуры путем овладения практическими навыками и умениями, теоретическими знаниями и создании художественно-творческих проектов. Цели дисциплины «Специальная композиция» научить проектировать изделия различных размеров, составлять из предметов ансамбль единый идейно и стилистически. Программа данного курса предназначена для студентов высшего профессионального образования и направлена на развитие учебно-познавательной деятельности и формирование творческого подхода в проектировании изделий из плоскостных и объемных форм, оформленных художественной росписью индивидуального характера.

Основная задача изучения дисциплины заключается в получении студентом углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности в области художественных лаков, в формировании профессиональной компетентности и культуры у студентов в процессе освоения уникального вида росписи «Московское письмо», формировании ценностного отношения студентов к профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается с 1 по 4 курс (1;3-7 семестр). Учебная программа курса «Специальная композиция» предполагает практические занятия в сочетании с самостоятельной работой по сбору материала и творческой его переработке, по разработке эскизов и проектов. Для стимулирования творческого мышления обучаемых рекомендуется работа в специальных библиотеках, обязательное посещение разнообразных экспозиций выставок, музеев по профилю образования. Курс тесно связан с другими предметами учебного плана. В работе над проектом студенту необходимо владеть теоретическими знаниями, полученными на таких предметах, как: «Проектирование», «Основы производственного мастерства», «Совершенствование

мастерства». Применяются практические знания и навыки, полученные на занятиях живописью и рисунком.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- осознавать сущность и значение информации в развитии современного общества; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
- ориентироваться на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-14);

б) профессиональными (ПК):

- владеть рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- быть способным к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; проявить готовность к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; быть способным к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);
- быть ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения курса «Специальная композиция» студент должен:

Знать:

основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве.

Уметь:

воплотить художественный замысел: решать основные типы художественных проектных задач; проектировать единичные и промышленные изделия (предметы, серии, наборы, комплекты и т.д.).

Владеть:

приемами объемного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;

методиками предварительного расчета экономических показателей изготовления проекта; различными техниками изготовления проекта в материале.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетные единицы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	
Аудиторные занятия (всего)	312	36	-	36	32	72	64	72	
в том числе:									
лекции	-	-	-	-	-	-	-	-	
практические занятия (ПЗ)	312	36	-	36	32	72	64	72	
семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-	
лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Самостоятельная работа (всего)	228	72	-	36	4	72	8	36	
в том числе:									
курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчетно-графические работы	-	-	-	-	-	-	-	-	
реферат	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	228	72	-	36	4	72	8	36	
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	экзамен	экз	-	экз	экз	экз	экз	экз	
Общая трудоемкость:	час	540	108	-	72	36	144	72	108
	зач.ед.	15	3	-	2	1	4	2	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
РАЗДЕЛ I. Проектирование композиций плоскостных изделий с растительными мотивами		
	1.1 Проект крышки шкатулки	<p>Природные мотивы и их использование при создании художественного образа в работах с декоративной росписью по металлу и папье-маше. Использование композиционных законов при декоративно-художественном решении крышки шкатулки или маленького подноса. Приемы трактовки художественного образа в круглой плоскости. Единство графического и цветового решения. Демонстрация проектов. Анализ работ.</p> <p><i>Практическое задание:</i> выполнение проекта круглой крышки шкатулки на тему «Цветы» на темном фоне. Формат работы – диам. 12 см.</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, листьев, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№ 00 - № 3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: развитие навыка активной творческой</p>

		<p>работы над заданием и нахождения в эскизе оригинальных композиционных решений, совершенствование навыка выполнения изящного линейного реалистического рисунка соответствующего художественно - стилистическим особенностям московского письма, развитие навыка активной работы над поисками колорита проекта. Развитие навыка работы гуашевыми и акварельными красками, формирование умения аккуратного и творческого оформления работы соответствующего теме.</p>
	1.2. Панно с включением птиц и насекомых	<p>Птицы и насекомые в художественных изделиях с декоративной лаковой живописью. Подбор материала для создания художественного образа. Принципы зарисовок насекомых и птиц и их декоративная стилизация в изделиях с лаковой живописью. Требования, предъявляемые к исполнению проекта.</p> <p><i>Практическое задание:</i> выполнение проекта панно (или маленького подноса-панно) на тему «Птицы и насекомые» Формат работы – 12х12 см.</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, листьев, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№ 00 - № 3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: развитие навыка активной творческой работы над заданием и нахождения в эскизе оригинальных композиционных решений, совершенствование навыка выполнения изящного линейного реалистического рисунка соответствующего художественно - стилистическим особенностям московского письма, развитие навыка активной работы над поисками колорита проекта.</p>
РАЗДЕЛ II. Многослойное письмо		
0.	2.2. Шкатулка «Цветы и фрукты»	<p>Многослойное письмо, как вид техники в изделиях с декоративной лаковой живописью. Возможности применения плотного письма в проектах и изделиях с декоративной росписью, выполненных в стиле «Московского письма». Разнообразие использования природных мотивов в композиции (цветы, листья, фрукты, ягоды, грибы и т.д.). Графичность и силуэт. Последовательность и технологические особенности исполнения проекта в технике «плотного письма». Требования, предъявляемые к исполнению проекта.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p>

		<p>выполнение проекта шкатулки на тему «Цветы и фрукты».</p> <p>Формат работы – 9x15 см или круглая шкатулка диам. 7 см, иная форма (утверждается преподавателем).</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, листьев, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№ 00 - № 3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: совершенствование навыка работы гуашевыми и акварельными красками, формирование умения аккуратного и творческого оформления работы соответствующего теме.</p>
4.	2.3. Поднос «Столичный»	<p>Городской поднос и особенности его композиционного построения. Роль цветочного и иного растительного декора в оформлении городского подноса. Использование архитектурных элементов и мотивов в композиционном решении. Особенности структурно-образного решения композиции. Раскрытие художественного образа в результате творческой деятельности. Творческие этапы работы. Требования, предъявляемые к исполнению проекта.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <p>выполнение проекта овального фестончатого подноса на тему «Столичный».</p> <p>Формат работы – 46x35 см.</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии, этюды, эскизы, наброски, зарисовки, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№ 00 - № 3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: Совершенствование навыка активной творческой работы над заданием и нахождения в эскизе оригинальных композиционных решений, совершенствование навыка выполнения изящного линейного реалистического рисунка соответствующего художественно - стилистическим особенностям московского письма, развитие навыка активной работы над поисками колорита проекта.</p>
РАЗДЕЛ III. Проектирование композиций в технике лаковой миниатюрной живописи на плоских формах		
5.	Тема 3.3. Поднос на тему цветы и пейзажный мотив	<p>Комбинирование цветочных, растительных и природных мотивов в едином композиционном пространстве.</p>

		<p>Трансформация природных элементов в изделиях с лаковой миниатюрной живописью. Приемы композиционного построения художественных образов. Единство выполнения художественных задач. Выполнение композиционных графических поисков изделия. Уточнение составляющих композицию элементов в натуральную величину. Поиски цветового решения проектов изделий. Подготовка планшета. Выполнение фона проекта подноса по утвержденным эскизам. Живописное решение проекта подноса с соблюдением стилистических особенностей московского письма. Требования, предъявляемые при выполнении проекта.</p> <p><i>Практическое задание:</i> проектирование миниатюрного подноса на тему «Цветы и пейзажный мотив».</p> <p>Формат работы – овальный поднос с фигурным краем или квадратный 22х22 см.</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, каталоги, фотографии, бумага белая и тонированная, планшет, кисти беличьи и колонковые (№ 00 - № 3-5), палитра, акварель, гуашь, тушь, перо, калька.</p> <p>Задачи: Закрепление, применение полученных навыков, различных художественных приемов в создании проекта композиции, дальнейшее развитие творческого воображения и образного мышления.</p>
РАЗДЕЛ IV. Проектирование изделий с лаковой росписью		
6.	Тема 4.1. Выполнение проекта подноса на заданную тему с сочетанием различных техник.	<p>Комплекты лаковых изделий. Определение темы, функциональной принадлежности подноса, художественного замысла. Моделирование форм изделий (поднос и шкатулка, зеркало и шкатулка сложной формы и т.д.). Особенности и принципы композиционно-структурного и художественно-пространственного построения отдельного изделия и гармоническое единство художественных компонентов в едином ансамбле. Возможность применения пейзажных мотивов. Декоративные выразительные средства, используемые при проектировании. Творческие этапы работы. Требования, предъявляемые к исполнению проекта. Демонстрация изделий.</p> <p><i>Практическое задание:</i> выполнение проекта изделия с декоративной росписью. Формат работы – произвольный фигурный поднос (крылатая, фестончатая или др. форма на усмотрение преподавателя) и</p>

		<p>объемные изделия.</p> <p>Материалы и инструменты: книги, альбомы, фотографии с изображением цветов, растений и других предметов, бумага, планшет, кисти беличьи и колонковые (№ 00 - № 3-5), палитра, акварель, гуашь, калька.</p> <p>Задачи: Закрепление, применение полученных навыков, различных художественных приемов в создании проекта композиции, дальнейшее развитие творческого воображения и образного мышления.</p>
--	--	--

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин								
		I	II	III	VI	V	VI	VII	VIII	...
1.	Основы производственного мастерства	+		+	+	+	+	+		
2.	Совершенствование мастерства					+	+			
3.	Проектирование			+	+	+	+	+		
4.	Академический рисунок	+		+	+	+	+	+	+	
5.	Академическая живопись	+		+	+	+	+	+	+	
6.	Декоративный рисунок	+		+	+	+	+	+	+	
7.	Декоративная живопись	+		+	+	+	+	+	+	

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Лекц. часы	Практич занятия, час.	СРС	Общее кол-во часов
I.	Проектирование композиций плоскостных изделий с растительными мотивами.				
1.1.	Выполнение проекта крышки шкатулки.		36	36	72
1.2.	Выполнение композиции панно с включением птиц и насекомых.		36	36	72
II.	Многослойное письмо.				
2.1.	Проектирование шкатулки на тему «Цветы и фрукты».		36	36	72
2.2.	Проектирование подноса на тему «Столичный».		72	4	76
III.	Проектирование композиций в технике лаковой миниатюрной живописи на плоских формах.				
3.3.	Проектирование миниатюрного		60	80	140

	подноса на тему «Цветы и пейзажный мотив».				
IV.	Проектирование изделий с лаковой росписью.				
4.1	Выполнение проекта подноса на заданную тему с сочетанием различных техник.		72	36	108
	Итого:		312	228	540

6. Практические занятия

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	I	Проектирование композиций плоскостных изделий с растительными мотивами.	
	1.1.	Выполнение проекта крышки шкатулки.	36
	1.2	Выполнение композиции панно с включением птиц и насекомых.	36
2.	II	Многослойное письмо.	
	2.1.	Проектирование шкатулки на тему «Цветы и фрукты».	36
	2.2.	Проектирование подноса на тему «Столичный».	72
3.	III	Проектирование композиций в технике лаковой миниатюрной живописи на плоских формах.	
	3.3.	Проектирование миниатюрного подноса на тему «Цветы и пейзажный мотив».	60
4.	IV	Проектирование изделий с лаковой росписью.	
	4.1	Выполнение проекта подноса на заданную тему.	72
		Итого:	312

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб., 2006.

б) основная литература:

1. Барышников А.П., Лялин И.В. Основы композиции. - М. 1951. -191 с.

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004.—175 с.

3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М. Искусство, 1977 г.

4. Дагддян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов-на-Дону.: ООО «Феникс», 2008. – 313 с.

5. Основы композиции: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М. Просвещение, 1979 г.

6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: ВЛАДОС, 2005—144 с.

7. Шорохов Е.В. Композиция. М., 1986.

в) дополнительная литература:

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1962.

2. Бакушинский А.В., Масленников Н. русские художественные лаки. М., 1933.

3. Баратулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. Свердловск, Средне-уральское книжное изд-во, 1982.
 4. Богуславская И.Я., Графов Б.В. Искусство Жостова. Л., 1979.
 5. Виннер А.В. Материалы масляной живописи. М., 2000.
 6. Жижина С.Г., Ремизова И.В. Русские художественные лаки. М., 2000.
 7. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 2008.
 8. Никодеми Г.Б. Техника живописи. М., 2003.
 9. Рудин Н. Г. Руководство по цветоведению. – М., 1964.
 10. Тютюнник В.В. Материалы и техника живописи. М., изд-во Академии художеств, 1962.
 11. Кузнецов А.А. Орнамент всех времен и стилей. Т.1. – М.: АРТ-Родник, 2002 г.
 12. Кузнецов А.А. Орнамент всех времен и стилей. Т.2. – М.: АРТ-Родник, 2002 г.
- г) программное обеспечение : Corel DROW X5
- д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Yandex, Google.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- светлые аудитории для лекционных и практических занятий;
- столы, стулья, индивидуальные лампы дневного освещения, подведенные к отдельному столу, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- маркерная доска, мультимедийный комплекс для показа учебных фильмов;
- шкафы для хранения, стеллажи, электронный сушильный шкаф.

9. Перечень вопросов для самоконтроля и подготовки к аттестации по дисциплине

1. Проектирование изделий в стиле «Московского письма». Основные законы и принципы их применения в композиционном решении.
2. Творческие этапы воплощения художественного образа.
3. Особенности выполнения проекта изделий в технике мазкового письма и в технике лаковой миниатюрной живописи.
4. Виды техник в русских художественных лаках и возможности применения декоративных приемов в проектах.
5. Перечень материалов и инструментов, используемых в процессе выполнения проектов изделий с художественной декоративной росписью по металлу и папье-маше.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

При реализации программы преподавателю необходимо совмещать фронтальную работу с группой с индивидуальным подходом к студентам, так как каждый проект является авторским. Преподавателю на занятиях необходимо сочетать различные группы методов (словесные - рассказ, объяснение, анализ, беседа и наглядные – демонстрация, показ) в зависимости от цели и задач конкретного занятия для лучшего усвоения материала и развития образного творческого мышления учеников, а так же расширения их возможностей в области работы художественными материалами

11. Оценочные средства

Осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала происходит в течение всего периода обучения и имеет следующие формы: текущий, рубежный, итоговый. Форма итогового испытания является просмотр. Студенты

заранее информированы о критериях оценок работ, о которых каждый преподаватель доводит до сведения студентов на первых занятиях по дисциплине.

Текущий. Применяется преподавателем ежедневно на всех занятиях по дисциплине. Позиции по которым оценивается текущий контроль:

посещаемость, работа на занятиях: активность (интенсивность, плодотворность) на практических занятиях, своевременность выполнения задания.

Рубежный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется синхронно по всем учебным дисциплинам в течении промежуточных аттестационных недель (первая: 7-8 недели семестра, вторая: 14-15 недели семестра) по следующим критериям:

Общие критерии оценки заданий

- Собранный живописно-графический материал, необходимый для реализации замысла
- Графические эскизы (вариативность, новизна замысла)
- Цветовые эскизы (вариативность, нахождение образно-абстрактного решения, живописность, нахождение основных тональных и цветовых отношений)
- Композиционно-структурное решение проекта
- Художественно-образное решение проекта (гармоничное выявление художественного образа работы, выявление тональных и цветовых отношений)
- Техническое выполнение проектируемого изделия (аккуратность, тонкость в проработке, плановость, живописность)
- Качество выполнения проекта (компоновка, шрифт, читаемость, масштабность, оформление)
- Своевременность выполнения проекта.

А «Отлично» 86-100 баллов (5-;5;5+) – Проект изделия выполнен на высоком художественном уровне, согласно поставленным задачам. Гармоничное воплощение творческого замысла в художественном образе. Проекту свойственна креативность решения, композиционная завершенность, грамотность, и самостоятельность выполнения на высоком техническом уровне. Представлены все живописно-графические материалы. Своевременность выполнения всех этапов работы. Грамотное и аккуратное выполнение чистового проекта.

В «Очень хорошо» 81-85 баллов (4+) – Проект выполнен своевременно и имеет законченность исполнения. В композиционном построении все элементы взаимосвязаны по стилистическому, тематическому, композиционному и цветовому единству, но при выполнении допущены какие-либо незначительные, но явные композиционные, колористические или технические недочеты, влияющие на восприятие работы в целом. Сбор материала по теме представлен на очень хорошем уровне, с большим количеством разнообразных графических и живописных зарисовок, активно использованных в проекте.

С «Хорошо» 71-80 баллов (4-,4) – Проект выполнен своевременно и на хорошем уровне. Отличается законченностью, но в композиционно-структурном построении выявлены некоторые недочеты в виде не аккуратного выполнения, недостаточно точной передачи художественного образа, технической незаконченности отдельных мотивов композиции или нарушений тональных и цветовых отношений. Собранный материал для составления композиции представлен в полном объеме и отличается хорошим качеством исполнения.

Д «выше удовлетворительной» 61-70 баллов (3+) – Проект имеет законченный вид, но в работе не отображен художественный образ, дисбаланс цветового решения. В композиционно-структурном построении при аккуратном исполнении явно выражены недочеты. В техническом исполнении наблюдается незавершенность отдельных элементов в объемном и пространственном решении. Сбор материала по заданию представлен в достаточном объеме и имеет работы разного оценочного уровня.

Е «удовлетворительно» и «слабое удовлетворительно» 41-60 баллов (3-,3) – Проект выполнен в полном объеме. Художественный замысел не реализован. Отдельные элементы не проработаны, отсутствует объем, пластика, живописность, плановость. В

структурном построении преобладают композиционные ошибки, неуравновешенность элементов в заданной плоскости, бедная цветовая палитра и скудность изобразительных мотивов. Сбор материала выполнен, но исполнение работ можно охарактеризовать нестарательным, формальным подходом, недостаточным графическим и живописным материалом для воплощения художественного образа, с не решенными в зарисовках задачами.

Е «неудовлетворительно» 0-40 баллов (2) – Проект представлен не в срок или в срок, но в незавершенном виде и низкого уровня исполнения. В работе не выявлен творческий замысел автора. Отсутствует грамотное построение композиции проекта. Цветовое решение не раскрывает художественный образ. Низкий уровень технологического исполнения выполненных изобразительных мотивов. Студент не умеет выявлять объем элементов, не знает или не использует композиционные и художественные законы, не владеет чувством цвета, гармонии, вкуса и графической пластикой. Не представлен сбор материала по заданию или представлен в небольшом объеме с низким художественным уровнем исполнения

Традиционное прикладное искусство (по видам) (1 курс, 2 семестр)

Автор: Синицина Л.В..к.п.н. – доцент кафедры истории искусств МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Традиционное народное искусство – это сложное и многогранное явление национальной культуры со своими особенностями и характерными чертами, выделяющими его среди других видов творческой деятельности людей. В силу сложившихся исторических условий народное искусство в России было развито почти повсеместно. Множество малых и крупных центров и очагов резьбы и росписи по дереву, гончарства, игрушки, художественного металла вышивки и ткачества, набивных тканей, резьбы по кости сформировались в глубокой древности. Другие виды народного искусства получили развитие только в XVIII - XIX веках, под влиянием европейского или восточного искусства, но обрели яркое национальное своеобразие и богатство местных разновидностей. В XX веке чередовались периоды спада и подъема народных художественных промыслов. Некоторые промыслы достигли расцвета, другие утратили свое прежнее значение. Попытки сохранения и возрождения очагов традиционного не всегда были успешными. Сегодня задачи сохранения народной культуры и искусства тесно связаны с образованием, в частности, с деятельностью Московского филиала «Высшей школы народных искусств».

Цель:

Изучить основы традиционного прикладного искусства как науки, исследующей закономерности генезиса и развития народного искусства как национального достояния; способствовать формированию навыков анализа стилистических особенностей направлений и видов народного искусства.

Задачи:

- изучить основные этапы становления традиционного прикладного искусства;
- овладеть основными понятиями и терминологией;
- познакомиться с основными концепциями о роли традиционного прикладного искусства в современном обществе;
- получить представление об актуальных проблемах традиционного прикладного искусства в России и за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина изучается во втором семестре на первом курсе.

В структуре ОПП она основывается на предварительном изучении таких дисциплин как: история, история искусства, композиция.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями.

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

историю традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов как одной из форм его бытования, теоретический аспект их зарождения и развития;

уметь:

анализировать стилистические особенности народных художественных промыслов; квалифицированно высказываться по актуальным проблемам традиционного прикладного искусства, самостоятельно анализировать явления народного искусства;

владеть:

свободно владеть профессиональной лексикой, навыками поиска, сбора, систематизации информации по народному искусству; предъявлять результаты учебно-научных исследований в области народного искусства в форме докладов, рефератов.

4. Объём дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц.

Вид учебной работе	Всего Часов	Семестры				
		1	2	3	4	5
Аудиторные занятия (всего)	64					
в том числе:						
Лекции	30	-	30	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	34	-	34	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	80	-	80	-	-	-
в том числе:						
Реферат	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	Диф.зачет	-	Диф. зачет	-	-	-
Общая трудоемкость час	144	-	144	-	-	-
зач.ед.	4	-	4	-	-	-

5.Содержание дисциплины

5.1.Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы традиционного прикладного искусства

ТЕМА 1. Народное искусство – национальное достояние России

Значение сохранения народных художественных промыслов для национальной культуры (В.Ф. Максимович, М.А. Некрасова). Народное искусство как синтез материальной и духовной культуры. Мировоззренческая основа народного искусства. Г. К. Вагнер о происхождении народного искусства. Синкретический характер народного художественного творчества. Роль природно-географического фактора в развитии народного искусства. Коллективный характер народного творчества. Формирование художественной традиции. Традиция как механизм передачи социально-значимого опыта.

ТЕМА 2. Народное искусство в современной социокультурной ситуации России

М.А. Некрасова о формах существования народного искусства в современных условиях. Основные функции традиционного искусства (утилитарно-бытовая, декоративно-художественная, религиозно-магическая). Л.С. Выготский о психологии искусства.

ТЕМА 3. Орнамент в народном искусств

Орнамент и духовно - материальная культура этноса. Структура и смысл орнаментального образа. Связь предмета и орнамента в народном искусстве как отражение синкретичности мировосприятия. Специфичность народного искусства по сравнению с декоративным. Влияние художественных стилей на развитие народного орнамента, XVII-XX вв. Классификация орнамента. Геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный орнамент.

ТЕМА 4. История изучения народного искусства в России

Создание Общества истории и древностей Российских, 1811г. Деятельность А.А. Оленина, Ф. Солнцева, В.В. Стасова в области исследования народного искусства. Работа

В.В. Стасова «Русский народный орнамент». Деятельность С.А. Давыдовой, направленная на изучение и сохранение народных художественных промыслов. Коллекционирование предметов народного искусства (П.Л. Шабельская, М.К. Тенишева, И.Ф. Барщевский, С.Т. Морозов).

Принципы изучения предметов народного искусства во второй половине 19- начале 20 вв.

РАЗДЕЛ 2. История народных промыслов

ТЕМА 5. От домашнего ремесла до художественных промыслов.

Домашнее ремесло. Зарождение русских народных промыслов, их роль в формировании рыночных отношений в России, 17 век. Механизм передачи мастерства. Роль Оружейной палаты в развитии русский ремесел. Влияние реформ Петра 1 на развитие русских промыслов. Гончарные, ткацкие, набивные и вышивальные промыслы. Развитие мелкотоварного производства. Зарождение мануфактурной промышленности.

ТЕМА 6. Народные промыслы в XIX – начале XX веков

Социально-экономические условия в России в 19 в. и их влияние на развитие художественных промыслов. Реформы 60-70 –х гг. Народные художественные промыслы и фабричное производство. Мероприятия, направленные на сохранение художественных промыслов. Создание Комиссии по исследованию кустарной промышленности. Работа земств по поддержанию кустарных промыслов. Организация кустарно - промышленных выставок в России. Роль отечественной интеллигенции в сохранении народного искусства. Абрамцевский кружок. Создание Кустарного музея. Организация методической помощи мастерам в музее. Деятельность С.Т. Морозова.

ТЕМА 7. Народные промыслы в 20-е годы XX века

Мероприятия правительства, направленные на послевоенное восстановление кустарных промыслов. Активизация выставочной деятельности. Выставки: Крестьянское искусство (1921 г.), Всероссийская и кустарно - промышленная выставка (1923 г.). Кустарь и революция (1924 г.). Влияние новой идеологии на стиль народных промыслов. Проблема сюжетно - тематического обновления произведений. Деятельность Н.Д. Бартрама, В.С. Воронова, А.И. Некрасова по сохранению традиционного искусства и их исследования в этой области. Создание музея игрушки в Москве.

ТЕМА 8. Народные художественные промыслы в 30-е годы XX века

Создание Научно-исследовательского института художественной промышленности. Основные направления работы института. Исследовательская и экспедиционная работа сотрудников института. Методика работы с промыслами. Деятельность А.В. Бакушинского и В.М.Василенко. Жостовский промысел в 30-е гг. Работы мастеров: А.И.Лезнова, М.Р.Митрофонова, Н.С.Кледова, И.С. Леонтьева. Экономический подъем промысла в Федоскино. Творческое осмысление традиции. Работы мастеров А.А.Кругликова, Н.П. Цыбина, П.Н. Давыдова.

ТЕМА 9. Художественные промыслы во второй половине XX века

Роль НИИ художественной промышленности в послевоенном восстановлении промыслов. Методическая помощь А.Б.Салтыкова и Н.И.Бессарабовой мастерам Гжели. Подготовка кадров для народных художественных промыслов в системе профобразования. Формирование ассортимента и организация творческой работы на промыслах. Выставка изделий народных художественных промыслов в Москве в 1946г. Исследования В.М. Вишневской о хохломском промысле, И.Б. Павловского о камнерезном искусстве, Н.М. Зиновьева об искусстве Палеха, Т.М. Разиной об истории народных художественных промыслов. Внедрение фабричного производства в художественные промыслы. Проблема создания образцов для предприятий. Акционирование предприятий народных промыслов в 90-е годы.

РАЗДЕЛ 3. Основные виды и технологии народного искусства

ТЕМА 10. Художественная обработка дерева

Художественно – эстетические свойства дерева. Структура дерева. Способы обработки дерева (резьба, долбление роспись). Декоративное оформление изделий из дерева (интарсия, химические способы обработки). Резьба по дереву (линейная, геометрическая, рельефная, круглая, сквозная). Мотивы резьбы. Центры (Богородицкое, Кудрино). Приемы и мотивы архитектурной резьбы. Дом в системе мировоззрения русского народа. Б.А. Рыбаков о семантике орнамента русского дома. Украшение домашней утвари. Прялки, их функциональное назначение и мифологическое осмысление. Локальные типы прялок. Художественные центры росписи по дереву (Мезень, Северная Двина, Нижний Новгород). Технологические приемы, мотивы и сюжеты росписей. Мастера северодвинских росписей: Я.Ярыгин, В. Третьяков. Шемогодская резьба по бересте. История промысла, стилистические особенности. Династия мастеров Вепревых.

ТЕМА 11. Художественная керамика

Керамические материалы. Типы керамики: фарфор, фаянс, майолика, терракота, гончарная. Способы формообразования в керамике. Основные этапы развития искусства керамики. Керамика доисторического общества. Керамика эпохи неолита (трипольская, зарубинецкая, черняховская культуры). Керамика древних цивилизаций. Античная керамика. Европейская керамика. Мастера Италии. Французская майолика 16 в. (Бернар Палисси). Английский фаянс 18 века (Веджвуд). Центры европейского фарфорового производства (Мейсен, Севр). История русской майолики. Завод А. Гребенщикова. Русские изразцы. Русская архитектурная майолика. Строительство Нового Иерусалима. Русский фарфор. Деятельность Д. Виноградова. Русские фарфоровые заводы Ф. Гарднера, А. Попова, И. Кузнецова, Императорский фарфоровый завод. Майолика в творчестве М. Врубеля. Ведущие тенденции керамического искусства в России в 20 веке. Народные керамические промыслы (Гжель, Скопин).

ТЕМА 12. Художественное стекло

Основные этапы развития стеклоделия. Стекло Древнего Рима и Византии. Венецианское стекло. Стекло древнего славянского мира. Искусство стеклоделия на Руси. Русское стекло в XVIII-XIX веках. Роль М.В. Ломоносова в организации русского стеклоделия. Деятельность семьи Мальцовых. Развитие российского стекольного промысла, технологии, способы декорирования (выдувание, формовка, гравирование, роспись, травление). Завод А. Бахметьева. Стекольное производство в первой половине XX века. В.И. Мухина и ее роль в развитии отечественного художественного стеклоделия. Стекольные промыслы в 50-80-е годы XX века. Цветное стекло. Обработка хрусталя. Современные проблемы отечественного стекольного производства.

ТЕМА 13. Художественная обработка металла

Формообразующие технологии обработки металла: ковка. Литье, выколотка, монтировка, резание, штамповка. Декорирующие технологии обработки металла: чеканка, тиснение, чернение, скань, зернь, гравировка, инкрустация, металлопластика, эмаль. История художественной обработки металла (Древний Египет, Древний Иран, Скифия, Древний Рим, Византия). Традиции европейского кузнечного ремесла. Обработка металла в славянской культуре. Орудия труда, оружие, украшения (фибулы, браслеты, височные кольца, колты, гривны). Характер декора. Мотивы и содержание орнамента. Влияние христианства на ювелирное дело. Центры художественной обработки металла: Великий Устюг, Холмогоры, Устюжна. Развитие ремесла в 15-16 веках. Достижения мастеров Оружейной палаты. Развитие золотого и серебряного дела. Становление отечественной металлургии в XVIII веке. Каслинский художественный промысел (архитектурное и мемориальное литье, станковая скульптура, анималистическая скульптура, мелкая пластика). Работы мастера Никиты Теплякова. Оружейное искусство. Мастерство тульских оружейников. Ижевские мастера (Васев). Красносельский ювелирный промысел (мастер Григорий Ратков). Кузнечное ремесло в современной России.

ТЕМА 14. Косторезное искусство

Материал в косторезном искусстве: клык моржа, слоновая кость, бивни мамонта, зуб кита - кашалота, рог. Художественные приемы резьбы. Орнаментация (глазковый, растительный), мотивы. Мастера - косторезы Евдоким и Семен Шешинины в Оружейной палате. Центры косторезного ремесла: Холмогоры, Тобольск, Хотьково, Уэлен (Чукотка). Влияние художественных стилей рококо и классицизма на изделия косторезного искусства. Возрождение традиций косторезного промысла во второй половине XX века.

ТЕМА 15. Узорное крестьянское ткачество

Ткачество как древнейшее ремесло. Мифологическое осмысление ткацкого ремесла. Материал и оборудование для ручного ткачества (дощечки, бердышко, станок). Виды ткачества: браное, закладное, ремизное. Композиция и мотивы тканого орнамента. Ткацкие промыслы в России в 20 веке (Череповец, Нижний Новгород, Воронеж). Русское ручное ковроделие. Гладкие и ворсовые ковры. Центры ковроделия в XIX веке (Тюмень, Тобольск, Курск, Орел, Саратов, Пермь, Ярославль, Вологда). Ковровые промыслы в XX веке.

ТЕМА 16. Народная вышивка

Орнаментация предметов быта (полотенца, подузоры, скатерти, рубахи, головные уборы). Крестьянская вышивка в сфере домашнего производства. Сохранение традиционных приемов в технике и орнаментации. Материал: лен, хлопок, бархат, шерсть, жемчуг, золото – серебряные нити, бисер. Техника вышивания. Счетная техника (набор, двусторонний шов, косой стежок, крестик по счету нитей ткани, счетная гладь, строчка). Несчетная техника (тамбур, несчетная гладь). Классификация орнамента. Мотивы и сюжеты орнамента. Семантика цвета в вышивке. Локальные типы вышивок. Вышивальные промыслы: Ивановская строчка, Крестецкая строчка, Нижегородские гипюры, Владимирская гладь, Калужская цветная перевить. Деятельность М.Н. Гумилевской. Современные проблемы сохранения и развития вышивальных промыслов в России.

ТЕМА 17. Узорное вязание

Материал, технология получения нити. Мотивы узоров. Оренбургский промысел по производству шалей. История возникновения промысла. Деятельность П.И. Рычкова и А.Д. Рычковой. Участие в российских и международных выставках. Современное производство шалей на ОАО «Ореншаль».

ТЕМА 18. Ручная набойка

Материал. Кубовая набойка. Верховая набойка. Набивные доски, способы изготовления. Стилиевые особенности набойки в 16 -17 вв., 18 и 19 веке. Центры красильно – набивного промысла России (Тверь, Архангельск, Псков, Вологда. Работа Л.Э. Калмыковой «Тверская набойка XIX – нач. XX века». Павлово – посадская мануфактура. Деятельность Я.И. Лабзина и В.И. Грязнова. Декоративные мотивы павловопосадских шалей.

Ведущие художники промысла: Е.И. Штынин, Л.С. Шаховская, И.П. Дадонова, З.А. Ольшевская, В.И. Зубрицкий.

ТЕМА 19. Русский народный костюм

Материал. Рубаха как основа русского костюма. Понёвный комплекс. Локальные типы понёв. Сарафанный комплекс. Основные типы сарафанов. Знаковые функции народного костюма. Влияние народного костюма на формирование городского в XVIII – XIX веках. Использование народных традиций в советском моделировании в 20-40-х годах XX века. Фольклорное направление в моде в 50-60-х годах XX века. Фольк-стиль в одежде в 70-90-х годах XX века. Роль народно-художественных промыслов в современной одежде. Работа М.Н. Калашниковой «Народный костюм».

ТЕМА 20. Народная игрушка

Духовная и мировоззренческая основа народной игрушки. Круг образов. Центры производства традиционной глиняной игрушки. Каргопольская игрушка. Мастера: И.В. Дружинин, У.И. Бабкина, С.И. Рябов, К.П. Шевелева. Кожлянский промысел (курская губерния). Мастера: О.И. Дериглазова, У.И. Ковкина. Игрушка Гжельского промысла. Мастер Г.В. Денисов. Абашевская игрушка. Мастера: Л.Ф. и П.Л. Зоткины. Филимоновская игрушка. Игрушка Дымковской слободы. Технологии и традиции. Деятельность А.И. Деньшина по возрождению Дымковского промысла. Мастера: Е.А. Кошкина и Е.И. Пенкина. Деревянная игрушка. Круг образов, технология изготовления. Деревянная богородская скульптура. Мастера: С.Г. Шурыгин, Д.И. Пучков, Н.И. Максимов. Сергиево-Посадский игрушечный промысел. Династия мастеров Фалиных. Игрушка из папье-маше. Московский музей игрушки. Русская матрешка. Городецкая игрушка. Династия мастеров Краснояровых. Русская тряпичная игрушка.

ТЕМА 21. Современные проблемы традиционного прикладного искусства

Проблема сохранения центров народных промыслов в современных условиях. Проблема использования механизированного труда. Проблема подготовки кадров для народных промыслов. Проблема преемственности и сохранения художественного стиля и возрождения национальных традиций. Проблема противопоставления коллективного народного и профессионального индивидуального творчества. Проблема выживания народных художественных промыслов в условиях рыночной среды. Проблема создания правовой основы сохранения, существования и развития народных художественных промыслов.

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№	Наименование обеспечиваемых дисциплин	№ разделов данной дисциплины		
		1	2	3
1	История искусств	+	+	+
2	История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства	+	+	+

5.3.Разделы дисциплины и виды занятий

№ п.п.	Наименование темы	аудиторные			СРС	всего
		лекции	практические	семинары		
1.	Народное искусство – национальное достояние России	2		-	3	5
2.	Народное искусство в современной социокультурной ситуации России	2		2	3	7
3.	Орнамент в народном искусстве	2		2	3	7
4.	История изучения народного искусства в России	2		2	3	7
5.	От домашнего ремесла до художественных промыслов	2		2	3	7
6.	Народные промыслы в XIX				3	7

	начале XX веков	2		2		
7.	Народные промыслы в 20-е годы XX века	2			3	5
8.	Народные художественные промыслы в 30-е годы XX века	2		2	3	7
9.	Художественные промыслы во второй половине XX века	2		2	3	7
10.	Художественная обработка дерева	2		2	3	7
11.	Художественная керамика	2		2	4	8
12.	Художественное стекло	-		2	4	6
13.	Художественная обработка металла	2		2	4	8
14.	Косторезное искусство	-		2	4	8
15.	Узорное крестьянское ткачество	2		2	4	8
16.	Народная вышивка	2		-	5	7
17.	Узорное вязание	-		2	5	7
18.	Ручная набойка	-		2	5	7
19.	Русский народный костюм	2		-	5	7
20.	Народная игрушка	-		2	5	7
21.	Современные проблемы традиционного прикладного искусства	2		2	5	9
Всего		30		34	80	144

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Буткевич Л.М. История орнамента. – М., 2003.

б) основная литература:

1. Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей //

2. Этнографическое изучение знаковых средств культуры. – Л., 1989.

3. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. – М., 1981.

4. Багдасаров Р. Свастика : священный символ. – М., 2001.

5. Безбородов М.А. Дмитрий Иванович Виноградов - создатель русского фарфора.-М-Л., 1950.

6. Безбородов М.А. Стеклоделие в Древней Руси. – Мн., 1956.

7. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. - М., 1972.

8. Бубнова Е.А. Старый русский фаянс. - М., 1973.

9. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. - М., 1993.

10. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. – М., 1977.

11. Василенко В.М. Северная резная кость. – М., 1974.

12. Воронов. О крестьянском искусстве. М., 1972.

13. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968.

14. Герчук Ю.А. Что такое орнамент. Структура и смысл орнаментального образа.- М., 2013.

15. Гжель. – М., 1982.

в) дополнительная литература:

1. Древнерусская космология. –СПб., 2004.

2. Дубровин А.А., Соловьев Н.К. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие. – М., 1995.
3. Дурасов Г.К. Каргопольская глиняная игрушка. – Л., 1986.
4. Журавлева Л.С. Талашкино. – М., 1989.
5. Иванов В.Х. Якутская резьба по кости. – М., 1979.
6. Ильин М.А. Русская резная кость. – М., 1960.
7. Калашникова Н.М. Народный костюм. – М., 2002.
8. Калмыкова Л.Э. Тверская набойка XIX – начала XX века. – Сергиев Посад, 2003.
9. Канцедикас А.С. Искусство и ремесло (к вопросу о природе народного искусства). – М., 1977.
10. Кошаев В.Б. Декоративно – прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. Уч. пособие. – М., 2010.
11. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве. – М., 2005.
12. Крестовская Н.О. Лаковая миниатюра. Федоскино. – М., 1995.
13. Кутенков П.И. Великоорусская женская сряда. - Петербург – Пенза., 2009.
14. Лебедева Е. Ломоносов. – М., 1990.
15. Максимович В.Ф. Народные художественные промыслы. Научно – методическое пособие. – М., 1999.
16. Максимович В.Ф. Традиционное прикладное искусство России. – СПб., 2007.
17. Маслова Г.С. Орнамент народной вышивки как исторический источник. – М., 1984.
18. Народная культура в современных условиях. Учебное пособие. – М., 2000.
19. Народные художественные промыслы. Теория и практика. – М., 1982.
20. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре XX – XXI век.-М., 2003.
21. Овсянников Ю.М. Русские изразцы. – Л., 1968.
22. Орнамент всех времен и стилей: В 4-х книгах. – М., 1997.
23. Попов В.А. Русский фарфор: частные заводы.- Л., 1980.
24. Разина Т.М. Художественные промыслы Подмосковья. Истоки и развитие. – М., 2004.
25. Русская лаковая миниатюра : истоки и современность. Каталог. – М., 2003.
26. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 2013.
27. Салтыков А.Б. Избранные труды. – М., 1962.
28. Сорокина М.А. История художественного кружевоплетения в России. - СПб., 2009.
29. Стасов В.В. Русский народный орнамент. – М., 2008.
30. Чекалов А.К. Избранные труды. – М., 1962.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудитории, оборудованной переносным компьютером, видеопроектором, экраном, учебной доской. При изучении тем дисциплины используются технические средства обучения: персональный компьютер, видеопроектор.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Программа предусматривает лекционный цикл и семинарские занятия.

Изучения курса предусматривает промежуточные доклады.

Для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям рекомендуется выбирать темы, в которых студенты могут изучить конкретное художественное явление:

- один из видов традиционного прикладного искусства;
- одно или несколько произведений традиционного прикладного искусства;
- монографическое исследование творчества мастера художественного промысла;
- историю развития одного из художественных.

9. Оценочные средства

Формы контроля: текущий контроль проводится в течение семестра и заключается в оценке работы студента в аудитории и вне ее : посещение и работа на лекциях, выступления на семинарских занятиях. Итоговая оценка знаний определяется дифференцированным зачетом.

Применение активных форм и методов обучения: для более эффективного освоения дисциплины применяются следующие методы обучения: занятия в экспозициях музеев Москвы и подмосковных музеев в центрах народных промыслов, лекции с использованием современных технических средств, с целью виртуального знакомства с коллекциями музеев.

Макетирование и конструирование расписных изделий (2-4 курсы, 3-7 семестры)

Автор: Мамедов Ю.А. профессор кафедры живописи МФ ВШНИ.

1. Цели и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Художественные лаки – одно из направлений художественных промыслов в народном искусстве. Предметы быта, создаваемые художниками декоративно-прикладного искусства, должны отвечать требованиям современного мира.

«Макетирование и конструирование расписных изделий» - один из учебных предметов в системе дисциплин профессионального цикла учебного плана и представляет собой важную часть образования при подготовке бакалавров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Изучение данной учебной дисциплины для художников в сфере ТПИ необходимо для развития абстрактного, образного и композиционного мышления для решения проблем формообразования в процессе создания художественных изделий, выработки профессионального современного мировоззрения.

Главная **цель** изучения предмета является формирование у студентов конструкторского, пространственного и композиционного мышления, умение моделировать объемные формы в ТПИ, развитие творческой личности художника, способного решать проблемы формообразования в изделиях традиционного прикладного искусства.

Задачи курса:

Научить студентов основным приемам макетирования и конструирования, познакомить с принципами создания объемно-пространственной и плоскостных композиций, ее видами и средствами (ритм, пропорции, масштабность, тождество, контраст, нюанс, симметрия).

Уделить внимание графической подготовке (выполнение чертежей, аксонометрий, технических рисунков и т.д.), научить методике ведения работы над тематической объемно-пространственной композицией и выполнении макета на ее основе.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Обучение учебной дисциплины «Макетирование и конструирование расписных изделий» начинается с выявления степени подготовленности студентов по дисциплинам общеобразовательного цикла (академический рисунок, декоративный рисунок, академическая и декоративная живопись, цветоведение, технический рисунок), а также профессионального цикла – проектирование, основы производственного мастерства (промежуточные аттестационные и экзаменационные просмотры). Программа предусматривает использование владения данными дисциплин в практике составления

композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта расписных изделий.

Программа нацелена на приобретении студентами знаний и практических навыков данной учебной дисциплины, необходимых для развития абстрактного, образного и композиционного мышления, для решения проблем формообразования в процессе создания художественных изделий, выработки профессионального мировоззрения современного художника ДПИ.

При разработке программы курса «Макетирование и конструирование расписных изделий», введенного на кафедре «Художественная роспись по металлу и папье-маше» МФ ВШНИ, был использован опыт преподавательских курсов и различных художественных ВУЗов. Данная программа даёт возможность студентам кафедры «Художественная роспись по металлу и папье - маше», опираясь на традиции народного искусства в области формообразования, изучить основные принципы и закономерности композиции, объёмного проектирования, развить творческое мышление. В своих учебных упражнениях, они ведут поиск ассоциативных образов предполагаемых объектов, осваивают такие композиционные понятия как ритм, контраст, нюанс, пропорция, цвет, фактура, а также методику ведения работы над тематической объёмно-пространственной композицией изделий традиционного прикладного искусства. Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной составляющей Основной образовательной программы по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и согласована с другими дисциплинами учебного плана по специальности, такими как «Декоративный рисунок», «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Специальная композиция», «История и современные проблемы ДПИ».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Выпускник по направлению подготовки «Декоративно – прикладное искусство» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
- осознаёт значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- осознаёт сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

- ориентирован на применение методов и средств познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15);

б) Профессиональный цикл (ПК)

- владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта; обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической и декоративной живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приёмами работы в макетировании и моделировании; приёмами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

- способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

- обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции (ПК-3);

- разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписке; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

- ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных школах, учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- терминологию предмета «Макетирование и конструирование», принципы создания объемно-пространственной и плоскостных композиций, их видами и средствами (ритм, пропорции, масштабность, тождество, контраст, нюанс, симметрия), технику графического исполнения проекта, методику ведения работы над тематической объемно-пространственной композицией и выполнения макета на ее основе.

Уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники;
 - применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
 - осуществлять процесс создания объемно - пространственных и плоскостных композиций и выполнять макеты на их основе.

Владеть:

- осмысление поставленных учебных и творческих задач при выполнении объемно – пространственных и плоскостных композиций, создании макетов на их основе;
 - навыками работы с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения проекта и в последующим - макета;
 - приёмами анализа и синтеза в процессе создания проектов объемно – пространственной и плоскостной композиций и на их основе – макетов.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры				
		3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	172	36	32	36	32	36

В том числе:						
Лекции	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	172	36	32	36	32	36
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	80	72	4	-	4	-
В том числе:						
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-
Расчётно-графические работы	-	-	-	-	-	-
Реферат	-	-	-	-	-	-
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	80	72	4	-	4	-
Вид промежуточной и итоговой аттестации (зачет, экзамен)	экз	экз	экз	экз	экз	экз
Общая трудоёмкость	час	252	108	36	36	36
	зач. ед.	7	3	1	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. Введение в курс. Технология «Макетирование и конструирование расписных изделий».	- Конструирование и макетирование, как процесс объёмно-графического формообразования. - Виды наборов изделий с лаковой живописью. - Материалы и инструменты. - Технология конструирования и макетирования. - Основные приёмы макетирования.
2.	Простые и сложные объёмные формы.	Простые и сложные объёмные формы. Характеристики объёмных тел. - Правильные многогранники (куб, призма, пирамида). - Сложные многогранники (додекаэдр, икосаэдр). - Тела вращения (цилиндр, конус). - Разработка объёмной формы.
3.	Копирование.	Копирование. Общие сведения о копировании. Приёмы копирования. - Копирование изделия, используемое в лаковой живописи.
4.	Закономерности композиционного построения макета.	Закономерности композиционного построения макета. - Центр композиции. - Ритм. - Контраст, нюанс, тождество. - Симметрия, асимметрия. - Пропорции.
5.	Плоскость и виды пластической разработки поверхности.	Плоскость и виды пластической разработки поверхности. - Макетные приёмы выявления и разработки плоскости. - Плоскостные орнаменты.
6.	Объёмные композиции	Объёмные композиции. Процесс построения объёмной композиции. - Разработка композиции объёмной формы. - Разработка композиции объёмной формы изделия,

		используемое в лаковой живописи.
7.	Тематическое макетирование и конструирование.	Тематическое макетирование и конструирование. Процесс тематического макетирование и конструирование.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Академический рисунок	+	+	+	+	+	+	+
2.	Академическая скульптура и пластическое моделирование	+	+	+	+	+	+	+
3.	Декоративный рисунок	+	+	+	+	+	+	+
4.	Проектирование	+	+	+	+	+	+	+
5.	Специальная композиция				+	+	+	+
6.	История и современные проблемы ДПИ							+
7.	Основы производственного мастерства				+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. Введение в курс. Технология «Макетирование и конструирование расписных изделий».		10			20	30
2.	Простые и сложные объёмные формы.		26			10	36
3.	Копирование.		16			10	26
4.	Закономерности композиционного построения макета.		18			10	28
5.	Плоскостные композиции и виды пластической разработки поверхности		10			10	20
6.	Объёмные композиции		26			10	36
7.	Тематическое макетирование и конструирование.		66			10	76
	Итого:		172			80	252

6. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. Введение в курс. Технология «Макетирование и конструирование расписных изделий».	Выполнение упражнений по рекомендациям использования инструментов и материалов и освоению основных приёмов изготовления макетов.	10
2.	Простые и сложные объёмные формы.	Изготовление макетов.	26
3.	Копирование.	Изготовление макетов.	16
4.	Закономерности композиционного построения макета.	Изготовление макетов.	18
5.	Плоскостные композиции и виды пластической разработки поверхности	Изготовление макетов.	10
6.	Объёмные композиции	Изготовление макетов.	26
7.	Тематическое макетирование и конструирование.	Изготовление макетов.	66
	Итого:		172

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.

«Макетирование и конструирование расписных изделий» как учебный предмет.

Тема 1.1. Конструирование и макетирование, как процесс объёмно – графического формообразования.

Место и роль курса дисциплины «Макетирование и конструирование расписных изделий» в системе подготовки бакалавров традиционного прикладного искусства. Макетирование, как творческий процесс и как одно из звеньев последовательности в работе над проектом. Понятия и принципы формообразования в процессе создания композиции изделия ДПИ. Художественное конструирование и макетирование – материальное воплощение объёмно – графического формообразования искусственно создаваемых предметов. Виды наборов изделий с лаковой живописью. Связь с курсами учебных дисциплин «Декоративный рисунок», «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Специальная композиция», «История и современные проблемы ДПИ».

Ключевые слова: Макетирование и конструирование, процесс, формообразование, прикладное искусство, композиция, проект, основные приёмы, бумага, клей, макетный нож, карандаш.

Цель выполняемых заданий: ознакомление с основными функциональными и художественными назначениями макета, его конструктивными особенностями и роли при создании проекта изделия с лаковой миниатюрной живописью. Изучение основным приёмам макетирования расписных изделий.

. Тема 1.2. Оборудование, приспособления, материалы и инструменты.

Подготовка рабочего места. Организация работы. Техника безопасности.

Материалы и инструменты: макетный нож, ножницы, готовальня, измеритель, линейки, бумага, картон, специальная доска, клей, лекала, карандаши, ластик (резинки).

Тема 1.3. Технология конструирования и макетирования. Основные приёмы макетирования.

Технология конструирования и макетирования. Бумага и её свойства, используемые при работе над макетом. Основные приёмы макетирования.

Цель выполняемых заданий: изучение основных приёмов придания бумаге различных конфигураций, склейки и сборки макетов.

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, клей.

Выполнение основных приёмов придания бумаге различных конфигураций, склейки и сборки макетов.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение макетным ножом надрезов.
- Использование ножниц при надрезах.
- Приёмы придания бумаге криволинейной поверхности.
- Приёмы выполнения надрезов, надсечек.
- Способы склейки макетов.

Самостоятельная работа студента: выполнить по предложенным образцам, несложные упражнения, используя основные приёмы макетирования.

РАЗДЕЛ 2. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ОБЪЁМНЫЕ ФОРМЫ.

Характеристика простых и сложных объёмных форм. Правильные многогранники (куб, призма, пирамида), тела вращения (цилиндр, конус). Сложные правильные многогранники (додекаэдр, икосаэдр). Модели сложных форм вращения. Разработка объёмной формы.

Ключевые слова: многогранники, куб, пирамида, призма, цилиндр, конус, додекаэдр, икосаэдр, форма, модель, тело, вращение.

Цель выполняемых заданий: научиться выполнять макеты простых и сложных форм.

Тема 2.1. Правильные многогранники (куб, призма, пирамида).

Значение создания макетов простых геометрических форм. Общая характеристика конструкций простых объёмных тел, как составляющих элементов любой сложносоставной формы. Методы изготовления макетов куба, пирамиды, призмы.

Ключевые слова: геометрические тела, пропорции, конструкция, куб, призма, пирамида.

Цель выполняемых заданий: научиться выполнять макеты простых геометрических тел (куб, призма, пирамида).

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, клей.

Изготовление макетов простых объёмных форм.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Изготовление макета куба. Размеры: 10x10x10 см.
- Изготовление макета шестигранной прямой призмы с квадратным основанием 5x5 см. и высотой 10 см.
- Изготовление макета трехгранной пирамиды с длиной стороны основания 5 см. и высотой 10 см.
- Выполнение макетов.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий:

1 стадия – выполнение чертежа развертки геометрической формы.

2 стадия – изготовление самой развертки (надрезы на гранях готовых развертках куба, призмы, пирамиды и нанесение необходимых надсечек на линиях сгибов граней призмы).

3 стадия – склейка макетов.

Тема 2.2. Тела вращения.

Тела вращения. Методы изготовления макетов цилиндра, конуса.

Ключевые слова: геометрические тела, пропорции, конструкция, цилиндр, конус.

Цель выполняемых заданий: научиться выполнять макеты простых геометрических тел (цилиндр, конус).

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, клей.

Изготовление макетов простых объёмных форм.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Изготовление макета цилиндра. Размеры: радиус основания цилиндра – 3 см., высота – 10 см.

- Изготовление макета конуса. Размеры: радиус основания конуса 3,5 см., высота – 10 см.

- Выполнение макетов.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1) Цилиндр:

1 стадия – выполнение чертежа развертки геометрической формы (развертка цилиндра состоит из двух оснований в форме кругов и боковой поверхности в форме прямоугольника, а также отвороты в виде треугольников для склейки частей макета).

2 стадия – изготовление самой развертки (вырезать все части развёртки, выполнить необходимые надрезы).

3 стадия – склейка макета.

2) Конус:

1 стадия – выполнение чертежа развертки геометрической формы (развертка конуса состоит из одного основания в форме круга и боковой поверхности, представляющий собой круговой сектор, радиус которого равен длине образующей, а также отвороты в виде треугольников для склейки частей макета).

2 стадия – изготовление самой развертки (вырезать все части развёртки, выполнить необходимые надрезы).

3) 3 стадия – склейка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить макеты простых объёмных тел (по предложенным образцам) используя основные приёмы макетирования.

Тема 2.3. Макеты сложных геометрических форм.

Значение создания макетов сложных геометрических форм. Общая характеристика конструкций сложных объёмных тел, как составляющих элементов любой сложносоставной формы Методы изготовления макетов додекаэдра, икосаэдра.

Ключевые слова: макет, геометрические тела, пропорции, конструкция, додекаэдр, икосаэдр.

Цель выполняемых заданий: научиться выполнять макеты сложных правильных многогранников (додекаэдр, икосаэдр).

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, клей.

Изготовление макетов сложных объёмных форм.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Изготовление макета додекаэдра.
- Изготовление макета икосаэдра.
- Выполнение макетов.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

Додекаэдр.

1 стадия – выполнение чертежа развертки додекаэдра (развертка додекаэдра состоит из двух одинаковых частей – половинок. В основании каждой половинке – правильный пятиугольник, к сторонам, которых примыкают конгруэнтные пятиугольники, а также в одной из половинок отвороты для склейки частей макета).

2 стадия – изготовление самой развертки (вырезать все части развёртки, выполнить необходимые надрезы).

3 стадия – склейка макета.

Икосаэдр.

1 стадия – выполнение чертежа развертки икосаэдра (развертка икосаэдра состоит из трёх параллельных полос равносторонних треугольников. В центральной полосе – десять фигур, в крайних – по пять. Также намечаются отвороты для склейки частей макета).

2 стадия – изготовление самой развертки (вырезать необходимые части развёртки произвести необходимые надрезы).

3 стадия – склейка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить макеты сложных объёмных тел (по предложенным образцам) используя основные приёмы макетирования.

Тема 2.4. Разработка объёмной формы.

Разработка макетов объёмных формы. Использование различных приёмов пластической разработки объёмов. Пластическая разработка поверхностей куба, параллелепипеда, пирамиды используя прорези, надсечек, отгибов.

Ключевые слова: макет, объём, форма, пластическая разработка, куб, пирамида, параллелепипед, прорезь, надсечка, отгиб.

Цель выполняемых заданий: освоение приёмов пластической разработки поверхностей объёмных форм.

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, клей.

Пластическая разработка куба, пирамиды, параллелепипеда.

Работа ведется в следующей последовательности:

• Пластическая разработка куба, пирамиды, параллелепипеда. Изготовление макетов.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение эскизных вариантов пластических разработок развёрток куба, пирамиды, параллелепипеда.

2 стадия - выполнение чертежей пластических разработок развёрток куба, пирамиды, параллелепипеда.

3 стадия – изготовление самих развёрток (вырезать все части развёрток, выполнить необходимые надрезы, прорези, надсечки, отгибы).

4 стадия – склейка макетов.

Самостоятельная работа студента: выполнить макеты объёмных форм, используя различные приёмы пластической разработки объёмов (по предложенным образцам).

РАЗДЕЛ 3. КОПИРОВАНИЕ.

Основы копирования. Общие сведения. Место копирования в работе художника ДПИ. Глазомерное копирование. Механическое копирование. Копирование по фотографии.

Ключевые слова: копирование, образец, оригинал, рисунок, чертеж, обмер, масштаб, размер, бумага, форма, модель, тело, вращение.

Цель выполняемых заданий: научиться выполнять копии изделий ДПИ, используя приёмы макетирования.

Тема 3.1. Копирование изделия ДПИ, используя приёмы макетирования.

Создание макета копии изделия ДПИ. Процесс и приёмы изготовления макета копии изделия ДПИ.

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, клей.

Изготовление макета копии изделия ДПИ (с оригинала).

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение обмерного рисунка с оригинала изделия (в масштабе или в натуральную величину, в зависимости от размеров предполагаемого для копирования изделия).

- Выполнение чертежа на основе полученного обмерного рисунка

- Изготовление развёрток на основе изготовленного чертежа.

- Сборка макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение обмерного рисунка. Масштаб рисунка выбирается в зависимости от размеров копируемого изделия. Проставление на рисунке полученных размеров, необходимых для точного изготовления копии деталей изделия.

2 стадия – вычерчивание чертежа на основе обмерного рисунка.

3 стадия – изготовление развёрток по чертежу.

4 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить макет копии несложного по форме изделия ДПИ (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

РАЗДЕЛ 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ МАКЕТА.

Основные понятия о композиции изделий декоративно-прикладного искусства. Закономерности композиционного построения макета. Приёмы и средства композиции, используемые при проектировании изделий ДПИ. Центр композиции. Ритм. Контраст, нюанс, тождество. Симметрия, асимметрия. Пропорции.

Ключевые слова: композиция, закономерности, приёмы, средства, проектирование, центр, ритм, контраст, бумага, форма, модель, тело, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, пропорция.

Цель выполняемых заданий: Усвоение основных понятий о композиции, их приёмов и средств, при конструировании и проектировании изделий ДПИ.

Тема 4.1. Основные понятия о композиции изделий декоративно-прикладного искусства. Закономерности композиционного построения макета. Приёмы и средства композиции, используемые при проектировании изделий ДПИ..

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Изготовление несложного макета с выраженным центром композиции.
Размеры: основание - 5x10 см. и высота - 5 см.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить макет несложного по форме изделия с выраженным центром композиции (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

Задание № 2. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Выполнение упражнения по изготовлению несложного макета с использованием композиционной закономерности «Ритм».

Размеры: основание - 5x10 см. и высота - 5 см.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложный макет с использованием композиционной закономерности «Ритм» (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

Задание № 3. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Выполнение упражнения по изготовлению несложных макетов с использованием композиционных закономерностей «Контраст, нюанс, тождество».

Работа ведется в следующей последовательности:

- Изготовление макета с использованием композиционной закономерности «Контраст». Размеры: 10x10x10 см.

- Изготовление макета с использованием композиционной закономерности «Нюанс». Размеры: 10x10x10 см.

- Изготовление макета с использованием композиционной закономерности «Тожество». Размеры: 10x10x10 см.

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макетов.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложные макеты с использованием композиционных закономерностей «Контраст, нюанс, тождество» (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

Задание № 4. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Выполнение упражнения по изготовлению несложных макетов с использованием композиционных закономерностей «Симметрия, асимметрия».

Работа ведётся в следующей последовательности:

- Изготовление макета с использованием композиционной закономерности «Симметрия». Размеры: 10x10x10 см.

- Изготовление макета с использованием композиционной закономерности «Асимметрия». Размеры: квадратное основание 10x10 см. и высотой 15 см.

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макетов.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложные макеты с использованием композиционных закономерностей «Симметрия, асимметрия» (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

Задание № 5. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Выполнение упражнения по изготовлению несложного макета с использованием композиционной закономерности «Пропорция».

Работа ведётся в следующей последовательности:

- Изготовление макета с использованием композиционной закономерности «Симметрия». Размеры: 10x10x10 см.

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макета.

Макет выполняется с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложный макет с использованием композиционной закономерности «Пропорция» (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

РАЗДЕЛ 5. ПЛОСКОСТЬ И ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ РАБОТКИ ПЛОСКОСТИ.

Плоскость и виды пластической разработки поверхности. Макетные приёмы выявления и разработки плоскости. Плоскостные орнаменты.

Ключевые слова: композиция, закономерности, приёмы, средства, объём, проектирование, бумага, форма, плоскость, содержание, стиль, орнамент.

Цель выполняемых заданий: Усвоение основных понятий и принципов построения плоскостных композиций при конструировании и проектировании изделий ДПИ.

Тема 5.1. Основные понятия о плоскостной композиции изделий декоративно-прикладного искусства. Поверхности и типы пластической разработки плоскостной композиции. Приёмы и средства композиции, используемые при проектировании плоскостных изделий ДПИ..

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Изготовление несложного макета плоскостной композиции из геометрических фигур.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложный макет плоскостной композиции (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

Задание № 2. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Изготовление несложного макета орнаментальной композиции из геометрических тел.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение предварительных эскизов, с вариантами композиционного решения.
- Эскизы утверждает преподаватель.
- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров на основе утверждённого эскиза.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложный макет орнаментальной композиции (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЁМНЫЕ КОМПОЗИЦИИ.

Объёмные композиции. Процесс построения объёмной композиции. Разработка композиции объёмной формы. Приёмы разработки и процесса изготовления макета композиции, составленного из простых геометрических форм.

Объёмные композиции изделий, используемые в лаковой живописи. Процесс работы над объёмной композицией.

Ключевые слова: объёмная композиция, разработка, процесс, закономерности, приёмы, средства, объём, проектирование, бумага, форма, плоскость, содержание, стиль, орнамент.

Цель выполняемых заданий: освоение композиционных приёмов построения объёмных композиций при конструировании и проектировании изделий ДПИ.

Тема 6.1. Основные понятия об объёмной композиции изделий декоративно-прикладного искусства. Приёмы пластической разработки объёмной композиции, составленной из простых геометрических форм.

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Изготовление макета объёмной композиции, составленной из простых геометрических форм (по предложенному образцу).

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение технического рисунка с предложенного образца объёмной композиции.

- Технический рисунок проверяет и утверждает преподаватель.

- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – выполнение технического рисунка с предложенного образца объёмной композиции макета с проставлением размеров.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложный макет объёмной композиции (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

Тема 6.2. Объёмные композиции изделий, используемые в лаковой живописи. Процесс работы над объёмной композицией.

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Процесс работы над объёмной композицией.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Выполнение предварительных эскизов, в которых разрабатываются варианты композиционного решения макета.

- Эскизы утверждает преподаватель.

- Выполнение технического рисунка с эскиза объёмной композиции.

- Технический рисунок проверяет и утверждает преподаватель.

- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

1 стадия – разработка и графическое выполнение вариантов композиционного решения макета.

2 стадия - выполнение технического рисунка с утвержденного графического эскиза объёмной композиции макета с проставлением размеров.

2 стадия – изготовление развёрток по техническому рисунку.

3 стадия – сборка макета

4 стадия – изготовление чертежа на основе готового макета.

Самостоятельная работа студента: выполнить несложный макет объёмной композиции (по предложенному образцу) используя основные приёмы макетирования.

РАЗДЕЛ 7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ.

Тематическое макетирование и конструирование. Процесс тематического макетирования и конструирования.

Выбор схемы процесса выполнения макета по заданной теме. Определение предмета изделия для изготовления макета, его функционального назначения и материала, из которого он будет изготовлен.

Сбор материала для работы над эскизом композиции макета изделия проекта (литературный, научно-исследовательский, фото, графические зарисовки). Разработка графических эскизов объёмной композиции изделия по заданной теме, используя собранный материал.

Поиск художественно-образного и конструктивного решения в работе над композицией макета. Выполнение рабочих чертежей макета объёмной композиции изделия на заданную тему. Уточнение пропорций и размеров изделия, соотношение форм, взаимосвязь отдельных элементов, обеспечивающих цельность и единство композиционного решения проекта макета. Изготовление развёрток по выполненным чертежам композиции макета изделия проекта. Сборка макета композиции изделия проекта.

Ключевые слова: макет, объёмная композиция, разработка, процесс, закономерности, приёмы, схема, средства, объём, проектирование, бумага, форма, плоскость, содержание, стиль,

Цель выполняемых заданий: освоение композиционных приёмов построения объёмных композиций, методической последовательности выполнения макетов, нахождения художественно-образного решения темы при конструировании и проектировании изделий ДПИ.

Тема 7.1 Тематическое макетирование и конструирование. Процесс тематического макетирования и конструирования.

Определение темы и изделия для изготовления макета, его функционального назначения и материала, из которого он будет изготовлен. Выбор схемы процесса выполнения макета по заданной теме. Изготовление макета.

Задание № 1. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Изготовление макета объёмной композиции по заданной теме и наименованию изделия ДПИ.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Определение темы и изделия для изготовления макета.
- Выбор схемы методической последовательности работы над макетом по заданной теме.

- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

- 1 стадия – ориентировка (получение задания)
- 2 стадия – выполнение предварительных графических эскизов, в которых разрабатываются варианты композиционного решения макета.
- 3 стадия – выполнение поисковых макетов, в которых определяются варианты композиционных решений макета.
- 4 стадия – выполнение технического рисунка с утвержденного образца объёмной тематической композиции макета с проставлением размеров.
- 5 стадия – изготовление основного макета изделия ДПИ.

Самостоятельная работа студента: сбор материала для работы над эскизом композиции макета изделия проекта (литературный, научно-исследовательский, фото, графические зарисовки). Разработка графических эскизов объёмной композиции изделия по заданной теме, используя собранный материал. Выполнение чертежа на основе выполненного технического рисунка.

Задание № 2. Материалы: бумага, карандаш, макетный нож, линейка, циркуль, измеритель, клей.

Изготовление макета (макетов) объёмной композиции по заданной теме и наименованию изделия (изделий) предназначенного (предназначенных) для лаковой живописи.

Работа ведется в следующей последовательности:

- Определение темы и изделия для изготовления макета.
- Выбор схемы методической последовательности работы над макетом по заданной теме.
- Изготовление макета.

Макеты выполняются с соблюдением следующих методических стадий.

- 1 стадия – ориентировка (получение задания)
- 2 стадия – сбор материала для работы над эскизом композиции макета (макетов) изделия (изделий) проекта (литературный, научно-исследовательский, фото, графические зарисовки).
- 3 стадия – выполнение предварительных графических эскизов, в которых разрабатываются варианты композиционного решения макета (макетов).
- 4 стадия – выполнение поисковых макетов, в которых определяются варианты композиционных решений макета (макетов).
- 5 стадия – выполнение технического рисунка с утвержденного образца объёмной тематической композиции макета (макетов) с проставлением размеров.
- 6 стадия – изготовление основного макета (макетов) изделия (изделий) ДПИ.

Самостоятельная работа студента: сбор материала для работы над эскизом композиции макета (макетов) изделия (изделий) проекта (литературный, научно-исследовательский, фото, графические зарисовки). Разработка графических эскизов и поисковых макетов объёмной композиции изделия (изделий) по заданной теме, используя собранный материал. Выполнение чертежа на основе выполненного технического рисунка.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендуемой литературы

а) основная литература:

1. Калмыкова М.В. и др. «Макетирование». Учебное пособие. М.:2004.
2. Алексахин Н.Н. «Художественные промыслы России». Учебное пособие. М.: 2005.
3. «Художественное проектирование». Учебное пособие для студ. педвузов;1979.

4. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция» Учебное пособие для студентов Вузов. М.:2008
5. Иваницкий М.Ф. «Очерк пластической анатомии человека» ; М.: 1955
6. Максимович В.Ф. «Русские лаки». Учебно- методическое пособие по курсу «Нар. худ. промыслы»; М.:1999
7. Третьяков Н.Н. «Образ в искусстве. Основы композиции.» Учебно-методическое пособие для духовных уч. заведений. Козельск.:2001.
8. Шорохов Е.В. «Композиция». Учебник для студ. Вузов. М.: 1986.
9. И. Н. Уханова. Лаковая живопись в России XVIII-XIX веков. – СПб.: Искусство-СПб,1995.
11. Ростовцев Н.Н. и др. «Техническое рисование». Пособие для студентов художественно-графически факультетов. М.: 1979.

б) дополнительная литература:

1. Барышников А.П. «Перспектива». Учебное пособие для высших худ. учеб. заведений. М.: 1955
2. . Салтанова Ю.О. «Наука о цвете и профессиональном художественном образовании». Учебно – методическое пособие. СПб.: 2006.
- 3 Федотова О.В. «Московское письмо». Учебное пособие для дисциплины «История художественных лаков»; по специальности «Декоративно-прикладное искусство (специализация «Художественная роспись»). М.: 2009.
4. Галицкий И.А. «Рисование простых геометрических тел». М.: ИТПИ, 2008.
- 5.Беляева С.Е. «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. Учебник для учащихся начальных проф. учеб. заведений. М.:2008.
6. Стор И.Н. «Декоративная живопись». Учебное пособие для студентов Вузов. М.:2004.
7. Коваленко А.В. и др. «Как читать чертежи». М.: 1984.
8. Чернихов Я.Г. «Орнамент: Композиционно – классические построения». М.: 2007
9. Архангельская И.Ю. «Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше». Учебник. СПб.:2006.
10. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., «Просвещение», 1974.
11. Розенблюм Е.А. Художник в дизайне. Опыт работы Центральной учебно-экспериментальной студии художественного проектирования на Сенеже. М., «Искусство», 1974.
12. Гизе М.Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII-начала XX века. Изд. ЛГУ.Л.: 1978.

в) программное обеспечение:

1. Мамедов Ю.А. «Макетирование и конструирование». Программа курса по специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». М.: 2010.
2. Мамедов Ю.А. «Макетирование и конструирование расписных изделий». Программа курса по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». М.: 2011.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Московский филиал ВШНИ, реализующий основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;

- планшеты;
- табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;
- учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Программа учебной дисциплины «Макетирование и конструирование расписных изделий» строится по принципу постепенного усложнения заданий. В программе уделяется большое внимание практической работе по созданию макетов изделий, используемых в лаковой живописи. Вся система занятий конструирования и макетирования ориентирована на усвоение прочных знаний, умений и технических навыков в изготовлении макетов, способствует развитию интеллектуальной личности, объемно-пространственного и творческого мышления. Приобретенные знания будут необходимы и полезны художникам ДПИ при творческих поисках новых формообразований изделий лаковой живописи. В программу включены задания по изготовлению макетов, как простых геометрических тел, так и сложных тематических композиций.

Требования к уровню освоения содержания программы.

Обучение учебной дисциплины «Макетирование и конструирование расписных изделий» начинается с выявления степени подготовленности студентов по дисциплинам общеобразовательного цикла (академический рисунок, декоративный рисунок, академическая и декоративная живопись, цветоведение, технический рисунок), а также профессионального цикла – проектирование, основы производственного мастерства (промежуточные аттестационные и экзаменационные просмотры). Программа предусматривает использование владения данными дисциплин в практике составления композиций и переработки их в направлении проектирования любого объекта расписных изделий.

Программа «Макетирование и конструирование» нацелена на приобретение студентами знаний и практических навыков данной учебной дисциплины, необходимых для развития абстрактного, образного и композиционного мышления, для решения проблем формообразования в процессе создания художественных изделий, выработки профессионального мировоззрения современного художника ДПИ.

При разработке программы курса «Макетирование и конструирование расписных изделий», введенного на кафедре «Художественная роспись по металлу и папье-маше» МФ ВШНИ, был использован опыт преподавательских курсов и различных художественных ВУЗов. Данная программа даёт возможность студентам кафедры «Художественная роспись по металлу и папье - маше», опираясь на традиции народного искусства в области формообразования, изучить основные принципы и закономерности композиции, объёмного проектирования, развить творческое мышление. В своих учебных упражнениях, они ведут поиск ассоциативных образов предполагаемых объектов, осваивают такие композиционные понятия как ритм, контраст, нюанс, пропорция, цвет, фактура, а также методику ведения работы над тематической объемно-пространственной композицией изделий традиционного прикладного искусства.

Студенты закрепляют и углубляют знания, полученные ранее. Задания усложняются от предыдущего к следующему. От студентов требуется усвоение основных правил оформления чертежа, владения техническим рисунком, инструментами и материалами макетирования, основными приемами работы при создании макетов простых объемных форм, придании плоскости фактурности и усложняя конструктивные и пространственные качества, превращать их в объем. Особое внимание уделяется тематическому макетированию, на котором студент должен овладеть методикой создания макета. Это выбор схемы процесса выполнения макета по заданной теме. Определение предмета изделия для изготовления макета, его функционального назначения и материала,

из которого он будет изготовлен. Сбор материала для работы над эскизом композиции макета изделия проекта (литературный, научно-исследовательский, фото, графические зарисовки). Разработка графических эскизов объёмной композиции изделия по заданной теме, используя собранный материал. И наконец, создание художественно-образного и конструктивного решения в работе над композицией макета.

Студенты, закончившие изучение программы «Макетирование и конструирование расписных изделий», должны уметь пользоваться знаниями, полученными на занятиях при создании художественных изделий, выработки профессионального мировоззрения современного художника ДПИ и народных промыслов.

Программа предусматривает практические аудиторные занятия.

Формы контроля. В процессе работы по выполнению программы «Макетирование и конструирование» применяются следующие формы контроля:

1. Текущий контроль.
2. Промежуточный контроль.
3. Итоговый контроль

Текущий контроль

Во время проведения текущего контроля на занятиях по макетированию и конструированию преподаватель обязан следить за соблюдением методической последовательности выполнения работы студентами, своевременно указывать на ошибки и объяснять пути и способы их устранения. После завершения каждого задания следует провести просмотр работ в группе. Необходимы сравнительный анализ всех представленных работ, объяснение студентам преимуществ лучших макетов. Студенты должны участвовать в обсуждении, анализировать ошибки и отмечать достоинства в работах однокурсников и в своих работах.

Промежуточный контроль.

С целью определения уровня готовности студентов к итоговому просмотру, для выявления имеющихся проблем и определению методических и педагогических путей их решения в середине каждого семестра проводятся промежуточные просмотры. На промежуточных просмотрах представляются все завершённые по календарно-тематическому плану работы.

В промежуточном просмотре участвуют преподаватели кафедры «Роспись по металлу и папье-маше», представители учебного управления, а так же студенты со своими работами. Преподаватель представляет каждого студента, обращая внимание на его отношение к учебе, целеустремленность, посещение занятий. Оценивая работы, преподаватель указывает на положительные качества представленных работ, на ошибки, недочеты, а так же объясняет причину, по которой эти недочеты не были устранены ранее.

В обсуждении работ участвуют все преподаватели кафедры «Роспись по металлу и папье-маше». Студент обязан внимательно прислушаться к сделанным замечаниям, ответить на вопросы, если такие будут к нему, а также имеет право задать комиссии вопросы, имеющие отношение к его работе по выполнению заданий.

При оценивании работ на промежуточном просмотре учитываются мнения и замечания всех присутствующих, но приоритет отдается оценке преподавателя, ведущего предмет. Оцениваются все выставленные работы.

После завершения промежуточного просмотра преподаватель вместе со студентами обсуждает услышанные замечания и возможности устранения недочетов. Исправленные работы на итоговом просмотре могут быть более высоко оценены.

Итоговый контроль

По завершении каждого семестра обучения проводятся экзаменационные просмотры, на которых выставляется итоговая оценка.

На итоговый просмотр студенты представляют все, выполненные за семестр, работы. Каждая работа должна быть предварительно положительно оценена.

Экзаменационные просмотры по макетированию и конструированию проходят одновременно с живописью, рисунком, проектированием и основами производственного мастерства в присутствии преподавателей кафедры рисунка, кафедры живописи, выпускающей кафедры, чьи студенты представляют свои работы. В экзаменационном просмотре участвуют представители учебного управления, кураторы групп. Студенты представляют свои работы лично.

Обсуждение работ и выставляемых оценок должно проводиться в корректной форме. При оценивании следует руководствоваться принципами индивидуального подхода, с учётом единых требований, а так же всех критериев проставления оценки, разработанных на кафедре «Роспись по металлу и папье-маше».

На итоговом экзаменационном просмотре приоритет отдается оценке заведующего кафедрой «Роспись по металлу и папье-маше».

Студент выслушивает все замечания и имеет право задать вопросы, касающиеся его работы над заданиями по макетированию и конструированию. В случаях, когда возможно выполнить рекомендации, исправить ошибки и недочеты, заведующий кафедрой «Роспись по металлу и папье-маше» может установить срок повторного представления работ до завершения экзаменационной сессии.

На итоговых просмотрах лучшие из выставленных работ отбираются в методический фонд.

После завершения просмотра преподаватель обязан прокомментировать студентам итоги, ответить на вопросы, настроить студентов на более высокие успехи в следующем семестре.

11.Оценочные средства

1.11. Целью балльной оценки учебной деятельности студентов ВШНИ является аттестация студентов через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости студентов в течение семестра.

1.12. Задачи балльной оценки учебной деятельности студентов:

- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы студентов;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого студента с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы студентов на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы студентов и увеличение ее доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения студентами программного материала и оперативное внесение необходимых корректив в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе студентов элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценке знаний студента преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий студентами.

1.13. Балльная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания выполнения студентом каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

1.14. Балльная оценка учебной деятельности студентов проводится по каждой дисциплине и учитывается:

- при промежуточных аттестациях студентов в течение семестра;

- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;
- за весь период обучения в ВШНИ.

1.15. Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных студентом:

- за текущую работу студента (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.);
- за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);
- за экзамен, зачет.
- итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;

Порядок балльной оценки учебной деятельности студентов

2.17. Вариант балльной оценки учебной деятельности студентов:

2.17.1. Итоговая оценка учебной деятельности студента по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале.

2.17.2. Оценка складывается как среднее арифметическое оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре.

2.17.3. Учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля, модулей совпадало с промежуточной аттестационной неделей. По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. При этом могут учитываться:

- посещаемость занятий;
- работа на занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса, занятий и т.п.;
- сроки выполнения заданий;
- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы студентов и т.д.

2.17.4. Итоговая семестровая оценка (средний балл) складывается из оценок за каждый модуль, задание при условии набора за каждый модуль, задание 41 и более баллов.

2.17.5. Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется

$$B_c = \frac{B_1 + B_2 + \dots + B_n}{n}$$

где:

B1 – сумма баллов, набранных студентом за первый модуль, задание;

B2 – сумма баллов, набранных студентом за второй модуль, задание;

Bn – сумма баллов, набранных студентом за n-ый модуль, задание;

n – количество модулей, заданий в семестре.

2.18. Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:

Рубежные, текущие баллы	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейской и российской оценок
0 – 40	2 (не удовлетворительно)	F	2
41 – 50	3 (удовлетворительно)	E	3 –
51 – 60			3
61 – 70		D	3 +

71 – 75	4 (хорошо)	С	4 –
76 – 80			4
81 – 85		В	4 +
86 – 90	5 (отлично)	А	5 –
91 – 95			5
96 – 100			5 +
0 – 40	Не зачет	-	-
41 – 100	Зачет	-	-

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;

71 – 85 баллов – «хорошо»;

86 – 100 баллов – «отлично».

2.19. Положительной балльной оценкой считается:

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;

- по европейской системе оценки А, В, С, D, E.

2.20. Студенты, получившие положительные оценки по всем работам считаются успешно выполнившими программу и продолжают обучение

2.21. В зачетно-экзаменационных ведомостях студенту выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.

2.22. Текущая успеваемость отслеживается в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель две:

- первая: 7-8 недели семестра;

- вторая: 14-15 недели семестра.

2.23. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационные (зачетные) ведомости, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;

- списки неуспевающих студентов, набравших меньше минимального количества баллов.

2.24. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедре. Принимаемые решения реализуются по отношению:

- к студентам: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация дополнительных консультаций и т.п.;

- к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-психологического климата на занятиях и т.п.;

- к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и видов контроля и т.п.

Критерии оценки учебных работ по макетированию и конструированию.

«5»-«отлично» 86-100 баллов

Экзаменационная оценка «5»-«отлично» выставляется, если работа студента не содержит ошибок и соответствует следующим требованиям:

- грамотное использование технологии конструирования при изготовлении макета.
- грамотное использование бумаги и её свойств при работе над макетом; придания различных конфигураций, склейки, надрезов, надсечек и сборки макетов.
- грамотное использование закономерностей композиционного построения макета.
- макеты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей пропорций составных его частей.
- грамотное выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров.

- грамотное выполнение чертежа на основе выполненного технического рисунка.
- нахождение художественно-образного и конструктивного решения в работе над композицией макета
- учебное задание должно быть завершено студентом за установленное календарно-тематическим планом время.
- завершённая работа должна иметь аккуратный вид: бумага на макете не надорвана, не помята, не испачкана. Должны быть удалены все возможные надписи и изображения.
- наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно.

«4»-«хорошо» 71-85 баллов

Экзаменационная оценка «4»-«хорошо» выставляется, если работа студента не содержит грубых ошибок и соответствует большинству требований, предъявляемых к работе на оценку «5»-«отлично».

Работа, выполненная на оценку «4»-«хорошо» не должна иметь более двух ошибок из следующих возможных:

- грамотное использование технологии конструирования при изготовлении макета.
- грамотное использование бумаги и её свойств при работе над макетом; придания различных конфигураций, склейки, надразов, надсечек и сборки макетов.
- грамотное использование закономерностей композиционного построения макета.
- макеты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей пропорций составных его частей.
- грамотное выполнение технического рисунка макета с проставлением размеров.
- незначительные ошибки при выполнении чертежа на основе выполненного технического рисунка.
- нахождение художественно-образного и конструктивного решения в работе над композицией макета
- учебное задание должно быть завершено студентом за установленное календарно-тематическим планом время.
- завершённая работа должна иметь аккуратный вид: бумага на макете слегка надорвана, не помята, не испачкана. Должны быть удалены все возможные надписи и изображения.
- наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно.

«3»-«удовлетворительно» 41-70 баллов

Экзаменационная оценка «3»-«удовлетворительно» выставляется, если работа студента не содержит грубых ошибок, но не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»-«отлично» и «4»-«хорошо». Работа, выполненная на оценку «3»-«удовлетворительно» может иметь от трех до пяти ошибок из возможных:

- грамотное использование технологии конструирования при изготовлении макета.
- небольшие ошибки при использовании бумаги и её свойств в работе над макетом; придания различных конфигураций, неаккуратные склейки и надрезы.
- грамотное использование закономерностей композиционного построения макета.
- макеты, составляющие учебное задание, должны быть правильно построены с точной передачей пропорций составных его частей.
- в техническом рисунке макета ошибки при нанесении размеров.
- незначительные ошибки при выполнении чертежа на основе выполненного технического рисунка.
- нахождение художественно-образного и конструктивного решения в работе над композицией макета
- учебное задание должно быть завершено студентом за установленное календарно-тематическим планом время.

- завершенная работа должна иметь аккуратный вид: бумага на макете слегка надорвана, не помята, не испачкана. Должны быть удалены все возможные надписи и изображения.

- наличие предварительных эскизов к учебной работе обязательно.

«2»-«неудовлетворительно» 0-40 баллов

Экзаменационная оценка «2»-«неудовлетворительно» выставляется, если работа студента содержит ошибки и не соответствует требованиям, предъявляемым к работе на оценку «5»-«отлично», «4»-«хорошо» и «3»-«удовлетворительно». Ошибками при выполнении учебной работы являются:

- небольшие ошибки при использовании технологии конструирования в изготовлении макетов.

- небольшие ошибки при использовании бумаги и её свойств в работе над макетом; придания различных конфигураций, неаккуратные склейки и надрезы.

- присутствие ошибок при использовании закономерностей композиционного построения макета.

- ошибки в передачи пропорций составных частей макета.

- в техническом рисунке макета ошибки при нанесении размеров.

- незначительные ошибки при выполнении чертежа на основе выполненного технического рисунка.

- не найдено художественно-образное и конструктивное решение в работе над композицией макета

- учебная работа не завершена за установленное календарно-тематическим планом время и имеет шесть и более незначительных ошибок, а также одну и более грубых ошибок.

- завершенная работа имеет неаккуратный вид: бумага грубо надорвана, испачкана по вине студента, имеются посторонние изображения и надписи.

- отсутствие предварительных эскизов на экзаменационном просмотре является ошибкой.

В заключении следует отметить, что вся программа «Макетирование и конструирование» направлена на развитие навыков, необходимых студентам, будущим художникам декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в работе над высокохудожественными произведениями и в становлении творческой индивидуальности специалиста высшей квалификации.

Б 4. Физическая культура

(1-3 курсы, 1-6 семестры)

Автор: Шамрай С.Д., к.п.н. – профессор, зав. кафедрой физической культуры
ВШНИ

1. Цель и задачи дисциплины

Краткая характеристика дисциплины

Настоящая программа по учебной дисциплине составлена с учетом основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре в высшей школе:

- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007г. №329-ФЗ;

- приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» от 02.03.2000г. № 686;

- приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования» от 01.12.99 № 1025;

- инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания высших учебных заведений. Утверждена приказом Государственной комиссии Российской Федерации по высшему образованию от 27.07.94 № 777.

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;

- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре ООП

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, «физическая культура» входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины».

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные общие дидактические принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности.

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.

Указанный в образовательном стандарте обязательный минимум содержания программы учебной дисциплины "Физическая культура" позволяет определить требования к знаниям и умениям студента по окончании курса обучения по данной учебной дисциплине. В результате изучения данного курса студент обязан:

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;

- знать основы физической культуры и здорового образа жизни.
- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке);
- уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: выпускник по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурные компетенции(ОК):

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-12);
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
- ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

В результате прохождения дисциплины студенты **должны:**

Знать:

- основы физической культуры и здорового образа жизни;
 - роль физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;
 - социально-биологические основы физической культуры;
 - основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями;
 - планирование спортивной подготовки в ВУЗе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов;
 - психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
- Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Уметь:

- планировать и проводить самостоятельные занятия с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью;
- проводить самодиагностику организма при занятиях физическими упражнениями и спортом, пользоваться методами самоконтроля;

– обладать средствами, методами, умениями и навыками, необходимыми для физического самосовершенствования.

Владеть:

– системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;

– методами и средствами развития физических и психологических качеств;

– системой методических принципов и методов формирования профессионально значимых физических и психофизиологических качеств;

– методами формирования навыков ведения здорового образа жизни.

4. Объем дисциплин и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 400 часов 2 зачетных единиц.

Вид учебной работе	Всего часов	семестры						
		1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	376	72	64	72	64	72	32	
в том числе:								
Лекции	10	2	2	2	2	2		
Практические занятия (ПЗ)	366	70	62	70	62	70	32	
Семинары (С)	-							
Лабораторные работы (ЛР)	-							
Самостоятельная работа (всего)	24	4	4	4	4	4	4	
в том числе:	-							
Курсовой проект (работа)	-							
Расчетно-графические работы	-							
Реферат	-							
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)								
Общая трудоемкость	час.	400	76	68	76	68	76	36
	зач.ед.	2				1		1

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
-------	---------------------------------	--------------------

<p>11.</p>	<p><u>Теоретический раздел.</u> Тема: № 1 - Лекция Тема: 1/1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке</p>	<p>Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”. Физическая культура личности. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.</p>
	<p>Тема: 1/ 2. Основы методики занятий физическими упражнениями</p>	<p>Основные мотивы занятий физическими упражнениями, оптимальная двигательная активность, уровень здоровья. Характеристика физических нагрузок. Тип нагрузки, величина нагрузки, интенсивность нагрузки. Частота занятий. Интервалы отдыха. Постепенное изменение уровня физической нагрузки, систематическое ее применение на занятиях. Соответствие физической нагрузки уровню здоровья. Всесторонняя направленность оздоровительной тренировки. Рациональное сочетание тренировочных средств различной направленности и ритмичности нагрузки. Формы самостоятельных занятий. Гигиена при проведении самостоятельных занятий. Самоконтроль при проведении самостоятельных занятий.</p>
	<p>Тема: 1/3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья</p>	<p>Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.</p>

<p>Тема: 1/4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности</p>	<p>Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.</p>
<p>Тема: 1/5. Социально-биологические основы физической культуры</p>	<p>Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.</p>
<p>Тема: 1/6 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов</p>	<p>Определение, актуальность, цель, задачи, факторы, определяющие ППФП. Средства, методы ППФП. Особенности управленческой деятельности выпускников. Содержание ППФП для студентов различных факультетов.</p>
<p>Тема: 1/7 Психофизические основы учебного труда студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры</p>	<p>Психофизические особенности учебного труда и их влияние на организм студента. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в течение учебного дня, недели, семестра и учебного года. Влияние на работоспособность и состояние здоровья периодичности ритмических процессов в организме. Учебный труд и двигательная активность студентов. Учебные занятия по физическому воспитанию – важный фактор повышения работоспособности студентов. «Малые формы» занятий физическими упражнениями в режиме учебного труда студентов.</p>
<p>Тема: 1/8 Особенности занятий различными системами физических упражнений</p>	<p>Естественно-биологические основы оздоровления. Аэробика, направления и характеристика аэробной тренировки. Шейпинг, характеристика шейпинга. Атлетическая гимнастика: бодибилдинг, культуризм, пауэрлифтинг и армрестлинг. Восточные системы оздоровительной гимнастики: йога, ушу.</p>

<p><i>Практический раздел</i> Тема: № 2. Методическая подготовка Тема: 2/1 - Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями</p>		<p>Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Взаимосвязь содержания и форм занятий физическими упражнениями. Изменение работоспособности под воздействием различной физической нагрузки. Структура занятия физическими упражнениями. Особенности построения частей занятия. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. Значение производственной гимнастики. Производственная гимнастика в режиме труда. Построение производственной гимнастики с учетом условий и характера труда.</p>
	<p>Тема: 2/2 - Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом</p>	<p>Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, программы, формулы и др.). Методы оценки и коррекции осанки и телосложения/ Понятия «здоровье», «физическое развитие», «антропометрия». Критерии оценки физического развития. Методы оценки физического развития (стандартов, индексов, номограмм). Методы измерения антропометрических показателей. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Критерии оценки осанки. Виды осанок. Методы коррекции осанки. Методы коррекции телосложения. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.</p>

<p>Тема № 3. Общая и прикладная физическая подготовка</p>	<p>Физические упражнения общеприкладной направленности: разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через препятствие. Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации и скоростно-силовых способностей. Физические упражнения локального и избирательного воздействия на развитие силы основных мышечных групп. Специальные комплексы упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, развитие подвижности суставов. Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа на различные группы мышц. Статические упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с противодействием партнера. Круговая тренировка.</p>
<p>Тема № 4. Гимнастика</p>	<p>Основная гимнастика. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов (для рук и плечевого пояса, туловища; для всех основных мышечных групп и суставов), с предметами (скакалки, гимнастические палки, гимнастические мячи, гантели и пр.). Нетрадиционные виды гимнастики - аэробики, стрейчинга, шейпинга, йога, пилатес для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость) и улучшения функциональных возможностей организма. Упражнения для воспитания правильной осанки. Элементы лечебной физкультуры при нарушениях осанки, сколиозах и миопии. Физические упражнения локального и избирательного воздействия на развитие силы основных мышечных групп. Специальные комплексы упражнений на произвольное напряжение и расслабление мышц, развитие подвижности суставов. Упражнения с весом внешних предметов. Упражнения, отягощенные весом собственного тела. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа на различные группы мышц. Статические упражнения в изометрическом режиме. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Упражнения с противодействием партнера. Круговая тренировка.</p>
<p>Тема № 5. Спортивные игры: - волейбол;</p>	<p>Теоретические понятия: стойка, зона, нападающий удар, блокирование, защита, подача, передача. Основные правила игры. Правила судейства. Практический материал элементы технических приемов в парах (передача сверху и снизу, защитные действия, нападающий удар), отработка игровых ситуаций, подача, игра через сетку по упрощенным правилам. Специальные упражнения для развития основных</p>

	<p>- баскетбол; - настольный теннис; - флорбол.</p>	<p>двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). Теоретические понятия: атака, блокирование, заслон, прессинг, нападение, штрафной бросок, фол, свободный мяч, спорный мяч, зоны. Правила судейства. Практический материал: элементы технических приемов (ловля мяча двумя руками, передача и ведение мяча, остановка мяча и повороты, броски в корзину). Игра по упрощенным правилам. Специальные упражнения для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость). Обучение и совершенствование индивидуальной техники основных двигательных действий, и обучение действиям. Обучение и совершенствование тактическим действиям в защите и нападении. Характеристика игры. Экипировка игрока и техническое оборудование. Основные правила игры. Правила судейства. Учебные игры. Специальные упражнения для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость).</p>
	<p>Тема № 6 Легкая атлетика</p>	<p>Физические упражнения общеприкладной направленности: разнообразные прыжки в длину, в высоту с места и через препятствие, подскоки, многоскоки, ускорения на короткие отрезки. Овладение техникой бега на 100 м., челночный бег, 800м- 1 км., прыжки в длину с места. Старт, финиш на короткие и длинные дистанции. Специальные упражнения для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость).</p>
	<p>Тема №7 Плавание</p>	<p>Общеразвивающие и дыхательные упражнения для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкости) и специальные упражнения на суше и в воде. Методика начального обучения плаванию. Обучение и совершенствование техники плавания стилем (брасс, кроль, кроль на спине). Обучение технике поворота. Корректирующие упражнения на воде.</p>
	<p>Тема № 8 Комплексные занятия</p>	<p>Упражнения из различных разделов физической подготовки: гимнастика, общая и прикладная физическая подготовка, спортивные игры, легкая атлетика. Комплексная тренировка. Специальные упражнения для развития основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкость).</p>

5.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа проводится по выбору студентов в качестве дополнительной работы после проведенной консультации профессорско-преподавательского состава кафедры. Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. Вопросы для самостоятельной работы см. в Приложении №6

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Все-го час.
1.	Теоретический раздел	10				12	22
2.	Практический раздел		366			12	378
	Итого:	10	366			24	400

6. Тематический план изучения дисциплины.

№ п/п	Наименование разделов и тем учебной дисциплины	Аудиторные занятия			Сам. раб.	Общ. кол-во часов
		Всего часов	Лекции	Прак-е зан-я		
I	Теоретический раздел	10	10		12	22
	Тема 1/1		2			
	Тема 1/2		2			
	Тема 1/3		2			
	Тема 1/4		2			
	Тема 1/5		2			
	Тема 1/6				4	
	Тема 1/7				4	
	Тема 1/8				4	
II	Практический раздел	366		366	12	378
	Методическая подготовка			8		
				4		
				4		
	Общая и прикладная физическая подготовка			78		
	Тема 4 Гимнастика			92		
	Тема 5 Спортивные игры			36		
	Тема 6 Легкая атлетика			24		
	Тема 7 Плавание			24		
	Тема 8 Комплексные занятия			124	12	
	Итого:	376			24	400

7. Распределение учебных часов аудиторных занятий по семестрам

№ п/п	Наименование разделов и тем	1курс		2курс		3курс		Обще е кол-во часов
		1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	
I	Теоретический раздел:	2	2	2	2	2		10
	Тема 1/1	2						
	Тема 1/2		2					
	Тема 1/3			2				
	Тема 1/4				2			

	Тема 1/5					2		
II	Практический раздел:	70	62	70	62	70	32	366
	Тема 2 Методическая подготовка							8
		2		2				
			2			2		
	Общая и прикладная физическая подготовка	14	12	14	12	14	4	70
	Тема 4 Гимнастика	16	14	16	14	16	4	80
	Тема 5 Спортивные игры	8	4	8	4	8	4	36
	Тема 6 Легкая атлетика	4	4	4	4	4	4	24
	Тема 7 Плавание	4	4	4	4	4	4	24
	Тема 8 Комплексные занятия	22	22	22	24	22	12	124
	Итого:	72	64	72	64	72	32	376

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для реализации основной образовательной программы по подготовке бакалавров институт располагает необходимой материально-технической базой, которая включает в себя:

- тренажерный зал для проведения учебно-практических занятий, оснащенный современными профессиональными тренажерами;
- спортивный инвентарь для проведения учебно-практических занятий, который регулярно обновляется по мере износа;
- CD программы по тематике учебно-практических занятий и для совершенствования учебного процесса, набор которых постоянно дополняется новыми современными программами;
- для проведения занятий по плаванию арендуется бассейн;
- для проведения занятий по игровым видам спорта арендуется спортивный зал;
- аппаратура для контроля физического состояния и здоровья студентом и уровнем их физического развития.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Учебный материал по дисциплине «Физическая культура» дифференцирован через разделы: теоретический, практический, раздел самостоятельной работы, которые предусматриваются учебным планом на весь период обучения в количестве 400 часов для студентов полного обучения.

В соответствии с требованиями, установленными органами здравоохранения организуется и проводится врачебный контроль студентов.

Ответственность за своевременное проведение медицинского обследования возлагается на заведующего кафедрой физической культуры. Медицинское обследование проводится в начале каждого учебного года, а также перед спортивными соревнованиями, после перенесенных заболеваний или длительных перерывов в занятиях.

Для практических занятий, на основании медицинских данных о состоянии здоровья, физического развития и подготовленности, студентов распределяют на основную, подготовительную и специальную группы.

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям по дисциплине «Физическая культура» не допускаются.

Студенты основной и подготовительной групп могут заниматься вместе, но при дифференцированном подходе к возможностям освоения учебного материала. Численный состав учебных групп 4 -15 человек.

Студенты специальной медицинской группы выполняют контрольные задания в соответствии с программой обучения по теоретическому разделу, методической практике

и рекомендациям, разработанными ППС кафедры. Численный состав учебных групп 4-10 человек.

Численный состав групп определяется приказом ректора ВШНИ на основании результатов медицинского осмотра, и не может превышать 15 человек.

В физическом воспитании студентов на протяжении всего периода обучения в вузе используются учебные и внеучебные формы занятий.

Учебные занятия – это основная и самая доступная форма физического воспитания студентов: теоретические и практические занятия. Методическая подготовка является практическим учебным занятием.

Внеучебные занятия организуются в форме:

- физические упражнения и рекреационные мероприятия в режиме учебного дня.

Организует проведение производственной гимнастики кафедра физической культуры, физкультурные минутки – профессорско-преподавательский состав других кафедр во время перерывов учебных занятий согласно методическим рекомендациям кафедры физической культуры.

- индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия (консультации) проводятся по назначению и расписанию кафедры физической культуры для студентов, не справляющихся с зачетными требованиями, а также желавших углубить свои практические знания и навыки;

- самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

1. Физическая культура студента: Учебник для вузов / В.В. Ильинич . - М : Гардарики, 2004. - 448 с. - 126. <http://detc.usu.ru/Assets/aFIZI0011/fiz-kult.doc> (электронный вариант).

б) основная литература:

1. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для вузов / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - М : Академия, 2003. - 234 с.

2. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд. перераб / Б.Р. Голощапов. - М : Академия, 2004. - 312 с. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учеб. пособие для студентов вузов / А.А. Дмитриев. - М : Академия, 2002. - 176 с.

3. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. пед. вузов / М.Н. Жуков. - М : Академия, 2002. - 160 с.

4. Красавцева Л.С. Физическая культура: Progr. курса по спец. "Дек.-пр. искусство". / Л.С. Красавцева; МШХР. - М, 2002. - 25 с.

5. Лечебная физкультура: Учебник для вузов / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева и др.; Ред. С.Н. Попов. – М.: Академия, 2004. - 416 с.

6. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Учебник для вузов.- 4-е изд. испр. и доп / Л.П. Матвеев. - СПб : Лань, 2005. - 384 с. : ил. - 136,95.

7. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика: доп. в качестве учебника для вузов культуры. / Ю.В. Менхин, А.В. Менхин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2002. - 384 с.

8. Мрыхин Р. П. Я учусь плавать. / Р.П. Мрыхин. - Ростов -н/д : Феникс, 2001. - 96 с. - Домашняя энциклопедия. - 20.

9. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: Учебник для вузов.- 2-е изд. стереотип / Ред. Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов. – М.: Академия, 2004. - 518 с.

10. Степанова М.И. Легкая атлетика в Санкт-Петербурге (Ленинграде) : Учебно-методич. пособие. 3-е изд. перераб. и доп. / М.И. Степанова, В.В. Степанов, Т.В. Казанкина . - СПб : ГАФК им. Лесгафта, 2004. - 56 с.

11. Филина Л.В., Рукавишникова С.К. Физкультурно-оздоровительная гимнастика в течение учебного дня.: Методическое пособие. – СПб.: ВШНИ, 2009. – 40с.
 12. Филина Л.В., Червякова Е.Э., Кивихарью И.В. «Физическая культура» для высших профессиональных учебных заведений по специальности 070801 «Декоративно - прикладное искусство».: Учеб.- метод. разработка. – СПб.: ВШНИ, 2009. – 31с.
 13. Холодов Ж. К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта : Учеб. пособие для вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М : Академия , 2001. - 143 с. - 74,8.
 14. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие.- 3-е изд. стер / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2004. - 480 с.
 15. Червякова Е.Э. Основы методики обучения физическим упражнениям и проведения их. Учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Перемена, 2003.- 145 с.
 16. Червякова Е.Э., Прохоренко В.В. Теория измерения и статистический анализ результатов контроля в физической культуре и спорте. Учеб. пособие. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2006. – 84 с.
 17. Чесноков Н.Н. Тестирование уровня знаний по физической культуре : Учебно-методическое пособие / Н.Н.Чесноков, А.А.Красников. - М : СпортАкадемПресс, 2002. - 85с.
- в) дополнительная литература:
1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. -М.: ФиС,1987
 2. Анатомия человека. Учебник для институтов физической культуры. Под ред.В.И.Козлова.-М.:ФиС,1978
 3. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН,1999
 4. Бальсевич В.А., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. -Киев.: Здоровья,1987
 5. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента. Среднее профессиональное образование.1995, N 4,5,6;1996, N 1, 2, 3
 6. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного труда. -М.:Знание,1987.
 7. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей. -М.: Высшая школа,1989.
 8. Дильман В.Д. Большие биологические часы.-М.:Знание,1982
 9. Жолдак В.И., Коротаев Н.В. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие. -Малаховка: МоГИФК,1994
 10. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. -М.: Просвещение,1980
 11. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов.- М.: Высшая школа,1978.
 12. Лаптев А.П., Полиевский С.А., Гигиена: учебник для институтов и техникумов физической культуры.-М.:ФиС,1990.
 13. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. -М.: ФиС,1991
 14. Нифонтова Л.Н., Павлова Г.В. Физическая культура для людей, занятых малоподвижным трудом. -М.: Советский спорт,1993.
 15. Приказ Минобразования России "Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования" от 01.12.99 N 1025
 16. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических вузов. М.: Высшая школа,1985.
 17. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное пособие/ Волков В.Ю., Волкова Л.М., СПб. гос. техн. ун-т. Санкт-Петербург, 1998. - 97 с.
 18. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 29.04.99 N 80-ФЗ

19. Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие/Под общ. ред. Волковой Л.М., Половникова П.В.:СПбГТУ,СПб,1998.-153 с.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. <http://ru.wikipedia.org/wiki/физкультура> - «Физическая культура». Википедия сборная энциклопедия.

2. [http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная физкультура](http://ru.wikipedia.org/wiki/лечебная_физкультура) - «Физическая культура». Википедия сборная энциклопедия.

3. <http://cnit.ssau.ru> «Основы физической культуры в ВУЗе». Электронный учебник (on-line).

4. <http://detc.usu.ru/Assets/aFIZI0011/fiz-kult.doc>

11. Оценочные средства

Основными видами контроля уровня подготовки студента в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по дисциплине в течение семестра являются:

- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое отслеживание уровня усвоения знаний, умений, навыков, развития личностных качеств обучаемого за фиксируемый период времени.

Текущий контроль осуществляется по завершению элемента (раздела физической подготовки) учебного модуля.

Формы текущего контроля:

- учет посещаемости учебных занятий;
 - тестирование по изучаемым разделам программы;
 - учет участия в физкультурно-спортивной деятельности и оценка личностных качеств.

Рубежный и итоговый контроль осуществляется по завершению нескольких (1,2,3 и т.д.) элементов (разделов физической подготовки) учебного модуля. Рубежный и итоговый контроль проводится с целью определения результатов освоения студентом элементов учебного модуля и возможного добора баллов, планируемых в ходе текущего контроля.

В качестве форм рубежного и итогового контроля элементов учебного модуля используются:

- учет посещаемости учебных занятий;
- тестирование по изучаемым разделам физической подготовки;
- учет участия в физкультурно-спортивной деятельности и оценка личностных качеств.

Уровень подготовки студентов по дисциплине оценивается профессорско-преподавательским составом кафедры закрепленным за учебными группами.

Критерием учета посещаемости студента является оценка в баллах за посещение учебных занятий.

Студент за посещаемость 1 занятия (теоретическое или практическое) получает от двух до восьми баллов в соответствии с Приложением №1 - Формы контроля учебных достижений студента по 1-6 учебному модулю. (1-6 семестру обучения).

Сумма баллов, набранных студентом за посещаемость учебных занятий в период учебного модуля, определяет уровень прохождения или не прохождения студентом этого контроля.

Для оценки усвоения программы теоретического и практического разделов физической подготовки, студенты сдают контрольные нормативы.

Оценка усвоения теоретических знаний проводится в форме устного опроса или летучки (ответ на один вопрос) теоретического раздела программы обучения (см. Приложение 2).
Время на подготовку к ответу до 15 минут.

Для оценки усвоения программы практического раздела, студенты выполняют контрольные нормативы (тесты), см.Приложение 3, таблица 1-3.

Уровень подготовленности студентов основной и подготовительной медицинских групп при сдаче тестов теоретического и практического разделов в рубежном контроле и на зачете определяется оценкой, полученной студентом за ответ на 1 теоретический вопрос и сдачу 2 практических тестов, и оценивается по среднему баллу (приложение 3, табл. 4). Пример: оценка за ответ на теоретический вопрос-4; Оценка за выполнение первого практического теста-5; Оценка за выполнение второго практического теста-4. Общая сумма баллов-13. Средний балл: $(13 \text{ баллов} : 3) = 4,33$ балла.

Уровень подготовленности студентов специальной медицинской группы при сдаче тестов теоретического и практического разделов в рубежном контроле и на зачете определяется оценкой, полученной студентом за ответ на 2 вопроса методической практики и оценкой, полученной за подготовку реферата по темам см. Приложение 4, и оценивается по среднему баллу. Пример: оценка за ответ на 1 вопрос методической практики-4; Оценка за ответ на 2 вопроса методической практики-5; Оценка за подготовку реферата-4. Общая сумма баллов-13. Средний балл: $(13 \text{ баллов} : 3) = 4,33$ балла.

Требования к подготовке реферата см. Приложение 5.

Критерием оценки участия студента в физкультурно-спортивной деятельности и его личностных качеств является его активность и результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня в качестве члена сборной команды, представителя, организатора, инструктора, судьи, общественного лаборанта и т.д., и определяется в каждом рубежном контроле и зачете суммой баллов согласно Приложению 1. Результаты участия студентов в спортивно-массовых мероприятиях и определение суммы баллов студентами за участие в мероприятиях рассматриваются и утверждаются на заседаниях кафедры.

Итоговая оценка уровня достижений студента за период учебного модуля (семестра) определяется суммой баллов 2-х промежуточных рубежных контролей (мероприятий) и суммой баллов за зачет и определяется по 100-бальной шкале как сумма баллов, набранных студентами в результате работы в семестре.

Критерии оценки промежуточных контрольных мероприятий:

0-40 баллов – недопуск к зачету;

41-80 балл – допуск к зачету.

Критерии оценки зачета:

0- 20 баллов.

Критерии оценки уровня достижений студента за период учебного модуля (семестра):

86 - 100 баллов - отлично;

71 – 85 баллов – хорошо;

41 – 70 баллов – удовлетворительно;

0 – 40 баллов – неудовлетворительно;

0 – 40 баллов – незачет;

41 – 100 баллов – зачет.

Формы контроля учебных достижений студентов по элементам учебного модуля см. в Приложении 1.

Б.5.1 Программа учебной практики

«Пленэр»

(1-2 курсы)

Авторы: Дунаева Н.Ю., к.п.н. – доцент, зав. кафедры рисунка МФ ВШНИ,

Ванев А.В. доцент, зав. кафедры живописи МФ ВШНИ.

1.Цели и задачи практики

Краткая характеристика программы

Учебная программа практики разработана на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавр), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 850.

Учебная практика - работа с натуры на открытом воздухе (пленэр) проводится в соответствии с государственными требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускника высшего профессионального учебного заведения.

Практика работы с натуры на открытом воздухе, в дальнейшем «Пленэр», имеет большое значение для достижения необходимого уровня профессиональной подготовки будущих художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, так как в процессе ее прохождения студенты закрепляют и совершенствуют практические и теоретические знания, умения и навыки, приобретённые на аудиторных занятиях.

В период прохождения практики, студент развивает не только композиционное, пространственно-образное мышление, художественный вкус, но и культуру работы с материалами и инструментами рисунка и живописи, знание и владение которых поможет им реализовать любой творческий замысел. Учитывая специфику работы художника декоративно-прикладного искусства народных промыслов, студенту необходимо знать все основные принципы работы на пленэре, понимать выразительные особенности различных изобразительных материалов и техник. Изучение природной среды, рост профессионального мастерства – всё это формирует в нём творческую личность, вырабатывает у него индивидуальное видение окружающего мира, воспитывает дисциплинированность, чувство коллективизма, бережного отношения к окружающей среде, самостоятельности, трудолюбия, что так необходимо художнику декоративно-прикладного искусства народных промыслов.

Результатом прохождения пленэрной практики являются закрепление теоретических и практических знаний и умений таких учебных дисциплин, как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Декоративный рисунок», «Декоративная живопись», «Цветоведение и колористика».

В ходе учебной практики «Пленэр» студенты совершенствуют практические навыки исполнения графических и живописных работ таких как, зарисовки и живописные этюды растений, цветов, деревьев, пейзажи (в том числе с включением архитектурных мотивов). В процессе работы воспитывается дисциплинированность, чувство коллективизма, бережного отношения к окружающей среде, самостоятельности, трудолюбия.

Учебная программа по пленэру проводится, согласно графику учебного процесса, на первом, втором и третьем курсах в июне месяце. Общее количество отведенных часов –200.

На первом курсе в ходе практики студенты выполняют зарисовки и живописные этюды: растений и цветов, отдельно стоящих деревьев, групп деревьев, несложных пейзажей в ботанических садах, оранжереях и усадьбах г. Москвы различными графическими и живописными материалами. На основе натуральных зарисовок выполняются декоративные графические и живописные работы.

На втором курсе в ходе практики студенты выполняют зарисовки и живописные этюды сложных цветов и растений, садово-парковых пейзажей с архитектурными формами и отдельными их элементами (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.) в усадьбах г. Москвы различными графическими и живописными материалами. На основе натуральных зарисовок выполняются декоративные графические и живописные работы.

На третьем курсе в ходе практики студенты выполняют зарисовки и живописные этюды пейзажей с архитектурой, городских пейзажей различными графическими и живописными материалами. На основе натуральных зарисовок выполняются декоративные графические и живописные работы.

Итогом проведения практики «Пленэр» является просмотр живописных и графических работ, на котором комиссия, состоящая из преподавателей кафедр рисунка и живописи обсуждает и оценивает студенческие работы. Лучшие работы отбираются для пополнения методического фонда и организации отчётной выставки.

Цель:

Практика на открытом воздухе пленэр ставит целью приобретение и закрепление практических навыков и умений по выполнению на открытом воздухе графических зарисовок, живописных этюдов, а также их декоративных переработок, основанных на теоретических знаниях и практических навыках, освоенных студентами в ходе аудиторного обучения рисунку и живописи в учебном заведении.

В процессе практики на открытом воздухе студенты приобретают умение самостоятельно выбирать объекты и мотивы изображения (объекты растительного мира, пейзажные мотивы), грамотно компоновать свои графические и живописные произведения, осваивают работу в различных техниках и материалах, совершенствуют навыки работы над графическими и живописными работами, собирают материал для дальнейшего использования его в работе над курсовыми и дипломными работами..

Задачи:

1. Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения, умения самостоятельно работать на открытом воздухе.
2. Совершенствование и углубление практических знаний, приобретенных в процессе предшествовавшего пленэру.
3. Приобретение и закрепление навыков работы графическими (карандаш, уголь, соус, тушь и т. д.) и живописными (акварель, масло, гуашь) на открытом воздухе.
4. Развитие творческого мышления, конструктивного подхода, графической и живописной культуры изображения.
5. Развитие зрительной памяти, цельности восприятия природы при работе на открытом воздухе.
6. Развитие живописной культуры изображения.
7. Развитие умения передавать состояние изображаемого мотива.
8. Воспитание дисциплинированности, самостоятельности, трудолюбия.
- 9.

2.Место практики в структуре ООП

Практика изучается во 2, 4 семестрах на 1, 2 курсах.

3.Требования к результатам освоения практики

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);
ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК-15).

профессиональные компетенции (ПК):

владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта;
обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);
ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- терминологию практики «Пленер», основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и пластического изображения природных объектов, пейзажа и человека.

Уметь:

- использовать основные изобразительные материалы и техники;
- применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности;
- осуществлять процесс изучения и профессионального изображения природы, её художественной интерпретации средствами графических и живописных техник.

Владеть:

- осмысление поставленных учебных и творческих задач при выполнении натуральных постановок;
- навыками работы живописными и графическими материалами;
- приёмами анализа и синтеза в процессе изображения натуральных постановок;

4.Объем практики и виды учебной работы

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	2 семестр	4 семестр
Практические занятия	216	108	108
Вид итогового контроля	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: час	216		
Зач. Ед.	6	3	3

5.Содержание практики

5.1.Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во практических работ
1	Зарисовки	7
1.1	Содержание учебного материала	5
1	Зарисовки цветов и растений, деревьев. Ознакомление с приемами выполнения зарисовок различными графическими материалами (карандаш, уголь, соус, тушь, кисть и т.д.).	
	Практические занятия: 1.Выполнение зарисовок садовых цветов. 2.Выполнение зарисовок растений. 3.Выполнение зарисовок отдельно стоящих деревьев. 4. Выполнение зарисовок группы деревьев. Материалы: бумага, карандаш, различные мягкие графические материалы. Формат – А – 3, А – 4. Задачи: передача характерного движения, строения, пропорций природных форм.	
1.2	Содержание учебного материала	2
2	Зарисовки несложных пейзажей. Ознакомление с линейной и воздушной перспективой при изображении пейзажных мотивов.	
	Практические занятия: Выполнение набросков несложных пейзажей. Материалы: бумага, различные графические материалы. Формат – А – 4, А – 3. Задачи: выявление взаимосвязи линейной и воздушной перспективы; передача характерных особенностей изображаемой местности.	

2	Живописные этюды	8
2.1	Содержание учебного материала	5
	<p>1 Этюды цветов и растений, деревьев. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными материалами. Развитие наблюдательности, остроту глаза, способности воспринимать цветовые отношения.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение живописных краткосрочных этюдов садовых цветов, отдельных веток различных растений и деревьев.</p> <p>Материалы:</p> <p>1. Бумага, акварельные краски, кисти, палитра.</p> <p>2. Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат –А - 4</p> <p>Задачи: изучение линейной и воздушной перспективы; передача лаконичности и обобщённости при изображении природных форм; выявление основных тонально-цветовых отношений.</p>	
2.2	Содержание учебного материала	3
	<p>2 Этюды пейзажных мотивов. Ознакомление с линейной и воздушной перспективой при изображении пейзажных мотивов. Изучение цветовой и тональной взаимосвязи в пейзаже. Умение передавать состояние изображаемого мотива.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение живописных этюдов несложных пейзажных мотивов.</p> <p>Материалы:</p> <p>1. Бумага, акварельные краски, кисти, палитра.</p> <p>2. Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат – А – 4, А - 3</p> <p>Задачи: выявление пространства; передача характерных особенностей изображаемой местности; передача плановости в пространстве тоном и цветом; передача состояния в пейзаже.</p>	
3	Итоговая работа	3
3.1	Содержание учебного материала	1
	<p>1 Декоративная переработка цветов в цвете.</p>	

	<p>Закрепление и совершенствование навыков поиска стилизации природных форм, организация перевода объёмных форм в декоративно-плоскостное изображение.</p>	
	<p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративной переработки цветов в цвете.</p> <p>Материалы:</p> <p>1. Бумага, акварельные краски, гуашь, кисти, палитра.</p> <p>2. Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат – А - 3</p> <p>Задачи: поиск стилистически выразительной трактовки природной формы; освобождение от ненужных деталей; приведение цвето-тональных отношений к декоративно-плоскостному решению.</p>	
3.2	Содержание учебного материала	2
	<p>2 Декоративно-графическая переработка цветов. Закрепление и совершенствование навыков графического поиска стилизации природных форм, организация перевода объёмных форм в декоративно-плоскостное изображение.</p>	
	<p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративно-графической переработки цветов.</p> <p>Материалы: тонированная бумага, тушь, перо.</p> <p>Формат – А – 2, А – 3.</p> <p>Задачи: поиск стилистически выразительной трактовки природной формы; освобождение от ненужных деталей; приведение изображения к графическому декоративно-плоскостному решению.</p>	
4	Зарисовки	10
4.1	Содержание учебного материала	6
	<p>1 Зарисовки сложных цветов и растений. Закрепление и совершенствование навыков выполнения зарисовок различными графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, тушь, кисть и т.д.).</p>	
	<p>Практические занятия:</p> <p>Практические занятия:</p> <p>1. Выполнение зарисовок сложных по форме садовых</p>	

	<p>цветов.</p> <p>2.Выполнение зарисовок сложных по форме растений.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, различные мягкие графические материалы.</p> <p>Формат – А – 3.</p> <p>Задачи: передача характерного движения, строения, пропорций природных форм; развитие умения видеть и изображать характерные особенности растений разных пород.</p>	
4.2	Содержание учебного материала	4
	<p>2 Зарисовки городских или садово-парковых пейзажей с архитектурными формами и отдельными их элементами (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.). Закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе при изображении пейзажных мотивов. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении городского пейзажа с малыми архитектурными формами.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение зарисовок городских или садово-парковых пейзажей с архитектурными формами и отдельными их элементами (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.).</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p> <p>Формат – А – 4, А – 3.</p> <p>Задачи: закрепление знаний о перспективе; передача пропорциональных отношений архитектурных строений, растений и пространства; выявления тональных отношений архитектурных объектов с окружающим ландшафтом; определение источника освещения и построение теней.</p>	
5	Живописные этюды	6

5.1	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>1 Этюды сложных цветов и растений. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными материалами. Развитие наблюдательности, остроты глаза, способности воспринимать цветовые отношения. Выявление пластических особенностей изображаемых растительных форм при композиционном решении в предлагаемом формате изобразительной плоскости.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение живописных краткосрочных этюдов сложных по форме садовых цветов и растений.</p> <p>Материалы:</p> <p>1. Бумага, акварельные краски, кисти, палитра.</p> <p>2. Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат – А - 4</p> <p>Задачи: передача основных тонально-цветовых отношений; выявление пластических особенностей изображаемых растительных форм в пространственной среде.</p>	3
5.2	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>1 Этюды городских или садово-парковых пейзажей с архитектурными формами и отдельными их элементами (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.). Закрепление знаний о линейной и воздушной перспективе при изображении пейзажных мотивов. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении городского пейзажа с малыми архитектурными формами.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение этюдов городских или садово-парковых пейзажей с архитектурными формами и отдельными их элементами (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.).</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p> <p>Формат – А – 4, А – 3.</p>	3

	Задачи: закрепление знаний о перспективе; передача пропорциональных отношений архитектурных строений, растений и пространства; выявления тональных отношений архитектурных объектов с окружающим ландшафтом; определение источника освещения и построение теней.	
6	Декоративно-графическая переработка сложных цветов и растений.	2
6.1	Содержание учебного материала	2
2	Декоративно-графическая переработка сложных цветов и растений. Закрепление и совершенствование навыков графического поиска стилизации природных форм, организация перевода объёмных форм в декоративно-плоскостное изображение.	
	<p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративно-графической переработки сложных цветов и растений.</p> <p>Материалы: тонированная бумага, тушь, перо.</p> <p>Формат – А – 2.</p> <p>Задачи: поиск художественно интересного композиционного решения, стилистически выразительной трактовки природных форм; приведение изображения к графическому декоративно-плоскостному решению.</p>	
7	Декоративная переработка сложных цветов и растений в цвете.	2
7.1	Содержание учебного материала	2
3	Декоративная переработка сложных растений и цветов в цвете. Закрепление и совершенствование навыков поиска стилизации природных форм, организация перевода объёмных форм в декоративно-плоскостное изображение.	
	<p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративной переработки цветов в цвете.</p> <p>Материалы:</p> <p>1. Бумага, акварельные краски, гуашь, кисти, палитра.</p>	

	<p>2.Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат – А - 3</p> <p>Задачи: поиск стилистически выразительной трактовки природной формы; освобождение от ненужных деталей; приведение цвето-тональных отношений к декоративно-плоскостному решению.</p>	
8	Зарисовки.	6
8.1	Содержание учебного материала	2
	<p>1 Зарисовки пейзажа. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение зарисовок пейзажей.</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p> <p>Формат – А – 4.</p> <p>Задачи: закрепление знаний о перспективе, передача пропорциональных отношений, пространства, выявление взаимосвязи объектов с окружающим ландшафтом, верная передача тональных отношений.</p>	
8.2	Содержание учебного материала	2
	<p>1 Зарисовки архитектурных объектов. (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.). Закрепление знаний о линейной перспективе при изображении архитектурных объектов. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении архитектурных объектов.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение зарисовок городских или садово-парковых пейзажей с архитектурными формами и отдельными их элементами (здание, беседка, ворота, крыльцо, мостик, лестница, вазы и т.д.).</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p>	

	<p>Формат – А – 4.</p> <p>Задачи: закрепление знаний о перспективе; передача пропорциональных отношений архитектурных строений, растений и пространства; выявления тональных отношений архитектурных объектов с окружающим ландшафтом; определение источника освещения и построение теней.</p>	
8.3	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 Зарисовки пейзажей с архитектурой. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа с архитектурой. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение зарисовок пейзажей.</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p> <p>Формат – А – 4, А – 3.</p> <p>Задачи: закрепление знаний о перспективе, передача пропорциональных отношений, пространства, выявление взаимосвязи объектов с окружающим ландшафтом, верная передача тональных отношений.</p>	2
9	Декоративные графические зарисовки.	6
9.1	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1 Декоративные графические зарисовки пейзажа. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков поиска стилизации природных форм, организация перевода объёмных форм в декоративно-плоскостное изображение.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративно-графической переработки пейзажа.</p> <p>Материалы: тонированная бумага, тушь, перо.</p>	2

	<p>Формат – А –4.</p> <p>Задачи: поиск художественно интересного композиционного решения, стилистически выразительной трактовки природных форм; приведение изображения к графическому декоративно-плоскостному решению.</p>			
9.2	<p>Содержание учебного материала</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td> <p>Декоративные графические зарисовки архитектурных объектов. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p> </td> </tr> </table> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение зарисовок пейзажей.</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p> <p>Формат – А – 4.</p> <p>Задачи: закрепление знаний о перспективе, передача пропорциональных отношений, пространства, выявление взаимосвязи объектов с окружающим ландшафтом.</p>	1	<p>Декоративные графические зарисовки архитектурных объектов. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p>	2
1	<p>Декоративные графические зарисовки архитектурных объектов. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p>			
9.3	<p>Содержание учебного материала</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td> <p>Декоративные графические зарисовки пейзажей с архитектурой. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p> </td> </tr> </table> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение зарисовок пейзажей.</p> <p>Материалы: бумага, различные графические материалы.</p> <p>Формат – А – 4, А – 3.</p> <p>Задачи: закрепление знаний о перспективе, передача пропорциональных отношений, пространства, выявление взаимосвязи объектов с окружающим ландшафтом, верная передача тональных отношений.</p>	1	<p>Декоративные графические зарисовки пейзажей с архитектурой. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p>	2
1	<p>Декоративные графические зарисовки пейзажей с архитектурой. Развитие творческого мышления, умения самостоятельно находить и использовать возможности композиции при изображении пейзажа. Закрепление и совершенствование навыков работы графическими материалами.</p>			

10	Этюды.	4		
10.1	<p data-bbox="316 219 1058 286">Содержание учебного материала</p> <table border="1" data-bbox="316 286 1058 651"> <tr> <td data-bbox="316 286 355 651">2</td> <td data-bbox="355 286 1058 651"> <p data-bbox="363 286 1050 365">Этюд пейзажа. Развитие пространственного мышления.</p> <p data-bbox="363 394 1050 629">Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными (акварель, масло) материалами.</p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="316 651 1058 707">Практические занятия:</p> <p data-bbox="316 707 1058 763">Выполнение живописного этюда пейзажа.</p> <p data-bbox="316 763 1058 819">Материалы:</p> <p data-bbox="316 842 1058 887">1. Бумага, акварельные краски, кисти, палитра.</p> <p data-bbox="316 909 1058 954">2. Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p data-bbox="316 976 1058 1021">Формат – А – 4.</p> <p data-bbox="316 1043 1058 1189">Задачи: закрепление знаний о перспективе; передача тонально-цветовых отношений; определение источника освещения и построение теней; передача колористического единства.</p>	2	<p data-bbox="363 286 1050 365">Этюд пейзажа. Развитие пространственного мышления.</p> <p data-bbox="363 394 1050 629">Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными (акварель, масло) материалами.</p>	1
2	<p data-bbox="363 286 1050 365">Этюд пейзажа. Развитие пространственного мышления.</p> <p data-bbox="363 394 1050 629">Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными (акварель, масло) материалами.</p>			
10.2	<p data-bbox="316 1285 1058 1352">Содержание учебного материала</p> <table border="1" data-bbox="316 1352 1058 1718"> <tr> <td data-bbox="316 1352 355 1718">1</td> <td data-bbox="355 1352 1058 1718"> <p data-bbox="363 1352 1050 1431">Этюды пейзажа с архитектурой. Развитие пространственного мышления.</p> <p data-bbox="363 1460 1050 1695">Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными (акварель, масло) материалами.</p> </td> </tr> </table> <p data-bbox="316 1718 1058 1774">Практические занятия:</p> <p data-bbox="316 1774 1058 1863">Выполнение декоративной переработки этюда пейзажа с малыми архитектурными формами в цвете.</p> <p data-bbox="316 1863 1058 1919">Материалы:</p> <p data-bbox="316 1942 1058 2020">1. Бумага, акварельные краски, гуашь, темпера, кисти, палитра.</p>	1	<p data-bbox="363 1352 1050 1431">Этюды пейзажа с архитектурой. Развитие пространственного мышления.</p> <p data-bbox="363 1460 1050 1695">Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными (акварель, масло) материалами.</p>	3
1	<p data-bbox="363 1352 1050 1431">Этюды пейзажа с архитектурой. Развитие пространственного мышления.</p> <p data-bbox="363 1460 1050 1695">Формирование основ профессионально-художественного восприятия окружающего мира, умения видеть наиболее значимые объекты изображения. Закрепление и совершенствование навыков работы живописными (акварель, масло) материалами.</p>			

	<p>2.Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат – А - 4</p> <p>Задачи: поиск стилистически выразительной трактовки пейзажа с малыми архитектурными формами; освобождение от ненужных деталей; приведение цветотональных отношений к декоративно-плоскостному решению.</p>	
11	Итоговая работа	4
11.1	Содержание учебного материала	1
	<p>1 Декоративная переработка этюда пейзажа в цвете. Закрепление и совершенствование навыков поиска стилизации пейзажа с малыми архитектурными формами, организация перевода объёмных форм в декоративно-плоскостное изображение.</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративной переработки этюда пейзажа с малыми архитектурными формами в цвете.</p> <p>Материалы:</p> <p>1.Бумага, акварельные краски, гуашь, темпера, кисти, палитра.</p> <p>2.Картон, холст, масляные краски, палитра, разбавитель.</p> <p>Формат – А - 3</p> <p>Задачи: поиск стилистически выразительной трактовки пейзажа с малыми архитектурными формами; освобождение от ненужных деталей; приведение цветотональных отношений к декоративно-плоскостному решению.</p>	
11.2	Содержание учебного материала	3
	<p>2 Декоративно-графическая переработка городского или садово-паркового пейзажа с малыми архитектурными формами. Закрепление и совершенствование навыков графического поиска стилизации городского или садово-паркового пейзажа с малыми архитектурными формами, организация перевода объёмных форм в</p>	

	декоративно-плоскостное изображение.	
	<p>Практические занятия:</p> <p>Выполнение декоративно-графической переработки городского или садово-паркового пейзажа с малыми архитектурными формами.</p> <p>Материалы: бумага, карандаш, мягкие графические материалы, тушь, перо.</p> <p>Формат – А – 3.</p> <p>Задачи: поиск стилистически выразительной трактовки городского или садово-паркового пейзажа с малыми архитектурными формами; освобождение от ненужных деталей; приведение изображения к графическому декоративно-плоскостному решению.</p>	

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами

№	Наименование обеспечиваемых дисциплин	№ разделов данной дисциплины										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Академический рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Академическая живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Декоративный рисунок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Декоративная живопись	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№	Наименование раздела практики	Практические	СРС
1	Зарисовки цветов	18	-
2	Этюды цветов	24	-
3	Декоративное изображение цветов	12	-
4	Зарисовки деревьев	18	-
5	Этюды деревьев	24	-
6	Декоративное изображение сложных цветов и растений	12	-
7	Декоративное изображение деревьев	12	-

8	Зарисовки пейзажа	24	-
9	Декоративное (графическое) изображение пейзажа	18	-
10	Эскизы пейзажа	30	-
11	Декоративное (в цвете) изображение пейзажа	24	-
	Итого:	216	0

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник:

Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор, Ю.А. Авдеев, Г.М. Гусейнов, В.Б. Дыминский, А.С. Шеболдаев «Живопись». Москва: Гум. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. Учебное пособие.

б) основная литература:

Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. и др. Живопись. – М. 2004г.

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М. 2004г.

Авторский коллектив. Школа изобразительных искусств. – М. 1993г.

б) дополнительная литература:

1. Григорьевская Е.Б. Акварельный натюрморт в подготовке художника прикладного искусства. – М. 2003г.

2. Григорьевская Е.Б., Мамедов Ю.А. Рисунок, живопись, композиция. – М. 2007г.

3. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск. 1996г.

4. Школа рисования, живописи и прикладного искусства (Т. 5). Под ред. Маковского А.В. и Лессового В. – Петроград.

5. Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи. – М. 1976г.

6. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М. 1959г.

7. Винер А.В., Лактионов А.И. Техника советской портретной живописи. – Ленинград. 1950г.

9. Белютин Э. Начальные сведения по живописи. - М. 1953г.

10. Виннер А.В. Материалы живописи. – М. 1954г.

11. Лентовский А.М. Технология живописных материалов. – М. 1949г.

12. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. – М. 1961г.

13. Гамаюнов В.Н. Рисунок и живопись. – М. 1971г.

14. Григорьевская Е.Б. Живопись. Учебная программа курса для специальности 070802 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». – М. 2009г.

15. Григорьевская Е.Б. Декоративная живопись. Учебная программа курса для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Срок обучения 3г. 10м. – М. 2009г.

16. Григорьевская Е.Б., Мамедов Ю.А. Декоративная живопись. Учебная программа курса для специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство». Срок обучения 6 л. – М. 2009г.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация и руководство практикой

Назначение руководителей учебной практики «Пленэр» осуществляется директором Московского филиала ВШНИ из числа преподавателей, ведущих учебные занятия по предметам «Академический рисунок» и «Академическая живопись».

Определение конкретного содержания практики для студентов и согласование его с руководителем практики и заведующим кафедрой.

Определение места проведения учебной практики на открытом воздухе (Москва и её окрестности, а при возможности - выездные учебные практики в других городах России и за рубежом).

Предоставление в учебную часть руководителем практики списков студентов, направленных на практику, рабочего учебного плана и, подписанный студентами, инструктаж по технике безопасности.

Проведение организационного собрания студентов (совместно с руководителем практики) для ознакомления с целями и задачами практики, учётно-отчётной документацией, отражающей деятельность студентов в период прохождения практики, обсуждением подготовки необходимых для выполнения работ на открытом воздухе оборудования, инструментов, материалов.

Определение функциональных обязанностей руководителя учебной практики, а именно:

- проведение контроля над посещаемостью студентами учебных занятий и их учебной деятельностью;
- проведение контроля над техникой безопасности;
- обучение основным методам работы на пленэре;
- соблюдение последовательности освоения учебного материала;
- проведение кратких бесед перед началом каждой новой темы;
- проведение текущих просмотров;
- забота о здоровье студентов.

При проведении выездной учебной практики:

- определение конкретных мест проведения практики;
- при необходимости, заключения договоров с организациями, владельцами мест проведения практики;
- организация маршрута проезда к месту проведения практики и обратно;
- обеспечение отъезжающих на практику студентов билетами на проезд и денежными средствами;
- организация хозяйственной деятельности;
- организация места и времени отдыха студентов во время прохождения практики;
- организация и подготовка финансовых документов по оплате проведенной практики;
- организация подготовки и проведение отчетного просмотра.

Составление руководителем отчёта по учебной практике работы с натуры на открытом воздухе «Пленэр».

Составление и оформление студентами художественно-графического отчёта, выполненной в период практики с натуры на открытом воздухе «Пленэр».

Места прохождения учебной практики «Пленэр» определяются Московским филиалом «Высшей школы народных искусств» (институтом).

Московский филиал «Высшей школы народных искусств» (институт) ежегодно – до начала учебного года – определяет конкретный список мест прохождения практики в зависимости от наличия групп по каждой специализации (направлению) по каждому профилю.

Учебная практика (Пленэр) для студентов специальности 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» проводится в ботанических садах, музеях – заповедниках, парках и усадьбах города Москвы и её окрестностях.

Примерные места прохождения учебной практики (Пленэр) в городе Москве:

- музей – заповедник «Царицыно»;
- музей – заповедник «Коломенское»;

- Крутицкое Патриаршее подворье;
- природно – исторический парк «Кузьминки - Люблино»;
- Главный ботанический сад Академии наук;
- ботанический сад МГУ;
- филиал Ботанического сада биологического факультета МГУ «Аптекарский огород»;
- усадьба «Кусково»;
- Спаса Нерукотворного Андроников мужской монастырь в Москве;
- улицы и переулки Москвы

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Подведение итогов прохождения студентами Московского филиала «Высшей школы народных искусств (института)» учебной практики на открытом воздухе (Пленэр) по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» проходит в форме проведения просмотра выполненных на пленэре графических и живописных работ художественными кафедрами Московского филиала Высшей школы народных искусств, а также проверок текстового отчёта о практике, дневника практики данного вида, с выставлением соответствующей оценки в зачётную книжку студента.

10.Оценочные средства

Бальная оценка учебной деятельности студентов, проходящих учебную практику на открытом воздухе (Пленэр), осуществляется путём оценивания выполнения студентом работы в течение практики в баллах. В конце практики полученная определённая сумма баллов пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х бальную оценку.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности работы графическими и живописными материалами и инструментами; - приёмы и способы использования различных графических и живописных средств в условиях работы на открытом воздухе; - правила линейной и световоздушной перспективы; - значение колорита в передаче образного содержания живописного этюда; - закономерности композиционного построения при работе над графической зарисовкой и живописным этюдом; - задачи учебной зарисовки и живописного этюда; - методику работы над графической зарисовкой и живописным этюдом. <p>В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные графические и живописные техники и материалы; - грамотно применять законы композиции; 	<p>Бальная оценка.</p> <p>Бальная оценка учебной деятельности студентов осуществляется путем оценивания на просмотре выполнения студентом каждого учебного задания в течение учебной практики (Пленэр) в баллах, в результате чего набирается определенная сумма баллов, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х бальную оценку.</p> <p>1.Оценка “отлично” (86-100 баллов) выставляется при выполнении всех требований, предъявляемых к учебной практике «Пленэр», таких как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование в работах различных графических и живописных средств и материалов для достижения выразительности зарисовок и этюдов; - грамотное композиционное решение работ; - правильная организация колорита в живописных этюдах; - убедительная передача пространства в графических и живописных работах; - убедительная моделировка цветом и тоном форм изображаемых объектов;

- выбирать в природе интересный мотив и точку зрения на него;
- грамотно выбирать формат изображения и размер листа бумаги;
- передавать линейно-световоздушную перспективу;
- передавать тонально-цветовые отношения;
- убедительно передавать образы реальной действительности;
- моделировать цветом и тоном формы изображаемых объектов;
- добиваться выразительности и образности в графических зарисовках и живописных этюдах;
- добиваться цельности и завершенности в графических зарисовках и живописных этюдах;
- самостоятельно анализировать свои работы и исправлять недостатки.
- создавать декоративные творческие графические и живописные работы на основе выполненных зарисовок и этюдов с натуры.

- убедительная передача образов реальной действительности;
- присутствие степени завершенности, дающей возможность целостно воспринимать работу;
- создание убедительного декоративного образа действительности в работах по декоративному рисунку и декоративной живописи.

2.Оценка “хорошо” (71-85 баллов)

- выставляется тогда, когда есть незначительные недостатки в композиции, рисунке, живописи:
- представлены практически все работы, необходимые для выполнения учебной практики «Пленэр»;
 - соблюдены форматы работ с учётом характера выполненных композиций;
 - присутствует не достаточно грамотное композиционное построение живописных этюдов, графических зарисовок и набросков;
 - в работах не в полном объёме использованы различные графические и живописные средства и материалы для достижения выразительности этюдов и зарисовок;
 - не во всех работах соблюдены правила линейной и свето-воздушной перспективы;
 - есть незначительные ошибки в организации колорита в живописных этюдах;
 - не достаточно убедительно переданы образы реальной действительности;
 - не во всех работах присутствует степень завершенности, дающая возможность целостно воспринимать работу;

3.Оценка “удовлетворительно” (41-70 баллов)

- выставляется, если есть серьезные композиционные ошибки: предметы слишком маленькие или большие к формату листа, есть ошибки в построении предметов. А так же если есть ошибки в построении предметов с учётом линейной перспективы и имеет место цветовая и тональная путаница:
- представлены не все работы, необходимые для выполнения учебной практики «Пленэр»;
 - не соблюдены форматы работ с учётом характера выполненных композиций;
 - не грамотно композиционно построены живописные этюды, графические зарисовки и наброски;
 - не соблюдены правила линейной и световоздушной перспективы;
 - не использованы графические и живописные средства и материалы для достижения

	<p>выразительности этюдов и зарисовок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - есть ошибки в организации колорита в живописных этюдах; - присутствует слабая моделировка цветом и тоном форм изображаемых объектов; - отсутствует завершенность в работах. <p>4. Оценка “неудовлетворительно” (0-40 баллов) выставляется в следующем случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представлено минимальное количество работ, необходимых для выполнения учебной практики «Пленэр»; - не соблюдены форматы работ с учётом характера выполненных композиций; - не грамотно композиционно построены живописные этюды, графические зарисовки и наброски; - не соблюдены правила линейной и световоздушной перспективы; - не использованы графические и живописные средства и материалы для достижения выразительности этюдов и зарисовок; - есть ошибки в организации колорита в живописных этюдах; - присутствует слабая моделировка цветом и тоном форм изображаемых объектов; - отсутствует завершенность в работах.
--	--

При прохождении студентами учебной практики на открытом воздухе (Пленэр) оцениваются следующие показатели:

- посещаемость;
- активность (самостоятельность выполнение работ);
- качество выполнения работ;
- сроки выполнения заданий;
- объём выполненных работ.

На итоговом просмотре максимальная сумма баллов по критериям – 80 баллов.

Дневник практики и отчёт по практике оцениваются отдельно:

- дневник практики – 10 баллов;
- отчёт по практике – 10 баллов.

Б.5.2 Программа производственной практики (3 курс, 6 семестр)

Автор: Симонова Л.А. Старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин

1. Цели и задачи практики

Главная задача практики – закрепление умений и развитие навыков у студентов по основным практическим знаниям и технологическим приёмам декоративной росписи .

Производственная практика является обязательным и важным компонентом при подготовке художника декоративно-прикладного искусства по специальности Художественная роспись, способствует закреплению и совершенствованию умений студентов вести самостоятельную проектно-исполнительскую деятельность, применять практические умения и навыки, приобретенные в процессе учебно-познавательной деятельности. Производственная практика дает возможность проведения занятий в сторонних организациях, лабораториях ВУЗа, филиалах ВУЗа обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной практики может являться научно-исследовательская работа обучающегося.

Программа практики в учебном процессе подготовки бакалавра по направлению «Декоративная роспись» теснейшим образом связана своим содержанием с другими предметами, прежде всего такими, как «Основы производственного обучения», «Проектирование», «Моделирование и макетирование расписных изделий», которые в совокупности составляют первоочередной блок дисциплин в курсе обучения декоративной росписи.

Цель практики – закрепление умений и развитие навыков по росписи лаковых изделий в технике миниатюрное письмо.

Задачи практики:

- изучение особенностей подготовки формы к росписи
- изучение особенностей росписи в миниатюрной технике;
- закрепление навыков росписи по металлизированным фонам;

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Проведение практики: осуществляется путём проведения практических занятий.

В подготовке художника соблюдается принцип взаимодействия с дисциплинами общехудожественного цикла.

Практика начинается с ознакомления студентов с техникой безопасности при работе в мастерских, далее студенты знакомятся с оборудованием и принципом работы с ними. Студенты выполняют ряд практических заданий с постепенным усложнением заданий. В процессе работы студенты расписывают изделие по образцу отобранному из методического фонда(шкатулка небольшого размера с декоративной, миниатюрной росписью).

Занятия проводятся по плану практики, утверждённому зав. кафедрой. План практики составляются преподавателями на основа537ИИ учебного плана, программы, расписания занятий и тематического содержания занятий.

Работа преподавателя строится с учётом индивидуальных способностей студентов. После окончания каждого задания производится просмотр учебных работ кафедрой с выставлением оценок и последующим анализом и разбором работ.

Наиболее показательные с методической стороны работы сохраняются для методического фонда.

3.Требования к результатам освоения практики

Выпускник по направлению подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14).

Профессиональные компетенции (ПК):

владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта, обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных

учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В результате прохождения практики» студенты, обучающиеся по направлению «Декоративная роспись», должны:

Знать – технику безопасности работы в производственной мастерской,

- принципы работы оборудования,
- последовательность подготовки изделия к росписи.
- принципы и особенности росписи изделия в миниатюрной технике.
- принципы и особенности росписи изделия по металлизированным подкладкам.

Уметь – соблюдать последовательность процесса подготовки к росписи и росписи изделия из папье-маше..

- предотвращать брак,
- применять теоретические знания на практике

Владеть – навыками росписи в технике миниатюрной живописи, на высоком уровне

- навыками профессионального общения

Программа практики предусматривает применение полученных знаний и навыков в практической деятельности, в решении актуальных художественно-образных задач, имеющих непосредственное отношение к профилю и специализации молодых художников.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	80	-	80	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	80	-	80	-	-	-	-	-
Семинары (С)	-	-	-	-	-	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-	-	-	-
Реферат	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Практическое исполнение заданий	-	-	-	-	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зачёт	-	-	-	-	-	-	-
Общая трудоемкость час зач. Ед.	80	-	80	-	-	-	-	-
	3	-	3	-	-	-	-	-

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела

1.	Введение	<p>Вопросы организации труда и производства. Правила работы с оборудованием и ручными инструментами, материалами Правила техники безопасности при работе в учебно-производственных мастерских. <i>Вопросы организации труда и производства</i> Учебно-производственная мастерская по подготовке специалиста в области художественной росписи по металлу и папье-маше, её устройство и организация работы в ней. Индивидуальное рабочее место художника. Инструменты, оборудование и материалы, необходимые при подготовке изделия к росписи. Последовательность подготовки изделий к росписи. <i>Правила работы с оборудованием и ручным инструментами, материалами</i> Оборудование и инструменты, материалы применяемые при подготовке изделий для художественной росписи их виды, функции и сфера применения. Правила работы с ручным инструментом. <i>Правила техники безопасности при работе в учебно-производственных мастерских</i> Обязательность соблюдения правил техники безопасности в учебно-производственных мастерских. Правила техники безопасности при пользовании оборудованием в мастерской и подсобных помещениях. Правила личной техники безопасности при пользовании различными художественными и др. инструментами в процессе выполнения подготовки изделия к росписи. Едкие и ядовитые, горючие вещества, применяемые в ручной росписи. Хранение этих веществ и правила работы с ними. Меры предосторожности. Правила пользования нагревательными электроприборами. Требования техники безопасности при работе с нагревательными приборами. Средства огнетушения при возгорании. Виды огнетушителей и правила работы с ними. Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях. Противопожарная безопасность, способы её обеспечения.</p>
2.	Подготовительные операции	<p>Подготовительные операции <i>Подготовительные операции</i> Особенности зашкуривания и грунтовки изделия. Особенности промежуточной лакировки. Возможные виды брака. <i>Задача:</i> Подготовить изделие для росписи. Перевод рисунка.</p>
3.	Выполнение сложных полихромных фонов по металлизированным порошкам	<p><i>Выполнение сложных полихромных фонов</i> Особенности выполнения живописных фонов по металлизированным порошкам в лаковых изделиях московского письма с использованием тональных растяжек и вливания цветовых оттенков. Сферы применения многоцветных фонов в лаковых изделиях. Применение декоративных материалов. Требования, предъявляемые к исполнению сложных по композиционно-структурному построению и колористическому решению изделий с</p>

		<p>живописными фонами.</p> <p><i>Задача:</i> Выполнить декоративный фон строго по проекту</p>
4.	Выполнение подмалевка	<p><i>Выполнение подмалевка</i></p> <p>Применение подмалевка в художественной миниатюрной росписи лаковых изделий московского производства. Ознакомление студентов с техническими приемами исполнения подмалевка, его видами, особенностями и последовательность выполнения. <i>Задача:</i> Выполнить подмалевок .</p>
5.	Выполнение росписи	<p><i>Выполнение росписи</i></p> <p>Обсуждение основных этапов технологического процесса росписи в технике лаковой миниатюрной живописи. Выявить особенности выполнения росписи по образцу.</p> <p>Проанализировать выполненные работы в материале и их сопоставление с образцом. Ознакомить с работами художников-миниатюристов на информационных носителях, в музеях Москвы и т.д.</p> <p><i>Практическое задание:</i></p> <p>Копия выполняется на шкатулке из папье-маше или на пластине (формат согласовывается с преподавателем и заведующей кафедрой).</p> <p><i>Рекомендации:</i> Определить технологические этапы выполнения, обсудить возможность применения разных видов техник. Перед началом работы разобрать со студентами, какие изменения последовательности выполнения росписи могут привести к ухудшению качества готового изделия и почему, а так же способы устранения брака. В выполненном в итоге изделии должен отражаться замысел автора, творческий подход в использовании материала. Малейшая тональная или цветовая перегрузка, незначительное отступление от рисунка влечет за собой ряд ошибок: лишает элементов объемности, выразительности, четкости характера, что приводит к нарушению замысла автора. Необходимо объяснить значение цельности восприятия, о гармонии всех частей композиции, пространственной передаче, объеме каждого природного мотива.</p> <p><i>Материалы и инструменты:</i> шкатулка из папье-маше или оргалитовая пластина, масляные краски, металлизированный порошок, масло льняное, скипидар, палитра, подлокотник, кисти беличьи, флейц, калька, ветошь.</p>

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин								
		1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.	Проектирование	+	+	-	-	-	-	-	-	-
2.	Основы производственного обучения	+	+	-	-	-	-	-	-	-
3	Совершенствование мастерства	+	+	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Прак. т. Зан.	Лаб. Зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	Введение		2				2
2.	Подготовительные операции		20				20
3.	Выполнение сложных полихромных фонов по металлизированным порошкам		10				10
4.	Выполнение подмалевка		16				16
5.	Выполнение росписи		32				32

1. Оценка «отлично» выставляется при качественном исполнении задания, соблюдении технологии росписи. Учитываются самостоятельность работы, соблюдение нормы времени, затраченного на выполнение задания и правил техники безопасности.
2. Оценка «хорошо» выставляется при хорошем качестве работы, небольшом отклонении от образца. Учитываются соблюдение технологического процесса росписи, самостоятельность работы, нормы времени и правил техники безопасности.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при некачественном выполнении работы, несоблюдении технологии росписи, несоблюдении сроков работы.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при низком уровне исполнения, несоответствии изделия методическому образцу, нарушении технологии росписи, несоблюдении сроков работы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Архангельская И. Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. – СПб.: 2006.

б) дополнительная литература

1. Дмитриев А.В., Максяшин А.С. Тагильская роза. – Екатеринбург.: 2000
2. Емельянова Т. Золотая хохлома. – изд. «Интербук бизнес». М.: 2001
3. Жегалова С. Росписи Хохломы. – Рассказ. М: 1991
4. Жидков Г.В. Пушкин в искусстве Палеха. Л.-М. «Изобразительное искусство»: 1937
5. Зубкова Т. Каталог на английском языке «Палех». – изд. «Турист». М.: 1990
6. Искусство Жостова. Современные мастера. – «Современная Россия». М.: 1987

7. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй. – изд. «Интербук бизнес». М.: 2001
8. Каталог «Токарно-художественные изделия». Хохломская роспись
9. Каталог к 60-летию ОАО «Художественная гравюра»
10. Каталог «Выставка миниатюрной живописи Федоскино» - М.: 1962
11. Каталог выставки. Русские лаки. – Спб.: 1995
12. Каталог выставки. Художники Федоскина. – Подольск.: 1988
13. Каталог «Всероссийская художественная выставка» «Современное народное искусство
14. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. «Изобразительное искусство». М.: 1974
15. Коромыслов Б.И. Иван Николаевич Морозов. (Мастер художественной миниатюры на папье-маше) «Всесоюз коп издат». М: 1959
16. Коромыслов Б.И. Мстёра. – «Планета». М
17. Котов В., Тараканова Л. Палех. – изд. «Изобразительное искусство». М.: 1975
18. Крестовская Н. Лаковая миниатюрная живопись. Федоскино. – изд. «Интербук бизнес». М.: 1995
19. Кульчицкая. Страна сказки. Миниатюра Палеха. – «Художник РСФСР». Л.: 1979
20. Лаковая миниатюра Мстёры. – «Художник РСФСР». Л.: 1971
21. Лаковая миниатюра. «Палех». 1984
22. Маковецкая О. Иван Александрович Фомичёв. – М.: 1990
23. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - «Художник РСФСР». Л.: 1978
24. Некрасова М.А., Мальцева Н.П. Русская лаковая миниатюра. – Изд. «Галарт» М.: 1997
25. Пирогова Л.Л. Лаковая миниатюра. Палех» - «Интербук-бизнес». М.: 2001
26. Палех. Иваново. 1954
27. Пирогова Л. 200 лет русским лакам» Янтарный сказ». – Калининград.: 1996
28. Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись XXI век. «Интербук-бизнес». М.: 2006
29. России. Традиции и современность» - «Полиграф-Книга». Вологда.: 2008
30. Русская лаковая миниатюра. «Палех, Мстёра, Федоскино, Холуй». – «Яркий город». Спб.: 2007
31. Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – «Ленпромиздат». М.: 1987
32. Соловьёва Л. Лаковая миниатюра. Мстёра. – изд. «Интербук бизнес». М.: 2001
33. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. М: Культура и традиции: 2006
34. Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. – «Гос. Эрмитаж». Л.: 1964
35. У моря, у лукоморья. (Лаковая миниатюра)
36. Харламова Н.Н. Холуйское художественное училище. – 2003
37. Яловенко Г. Русские художественные лаки. – Всесоюз кооп. Издат. М.: 1959
38. Яловенко Г.В. Федоскино. – Кооперат. Издат. М.: 1959

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам нормам.

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованные кабинеты и аудитории;
- методический фонд;

-планшеты;

-табуреты, натурные столы, столы, стулья, санитарно-техническое оборудование с подводом и отводом воды;

-учебно-методический комплекс, программы, учебные пособия и учебники.

Контроль учебного процесса внутри дисциплины включает в себя проверку и оценку хода работы над учебными заданиями, выявление отклонений и сложностей в ходе работы и их устранение, проверку и оценку творческих работ, текущую и итоговую проверку и оценку качества выполненной работы на предварительных и итоговых просмотрах.

Б.5.3 программа преддипломной практики (4 курс, 8 семестр)

Автор: Федотова О.В.. к.п.н. – профессор, МФ ВШНИ.

1.Цель и задачи дисциплины

Краткая характеристика программы

Производственная (преддипломная) практика студентов Московского филиала Высшей школы народных искусств (института), обучающихся по профилю *Художественная роспись (декоративная роспись)* по кафедре «Профессиональные дисциплины» является заключительным видом практики, которая проводится с **целью** отражения профессиональных навыков, служит проверкой усвоения ими изученных дисциплин, полученных теоретических знаний и практических умений. Данный вид практики представляет собой важную составную часть основной образовательной программы, осуществляемой в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Производственная (преддипломная) практика включается в завершающий этап обучения и проводится после освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников высших профессиональных учебных заведений. Производственная (преддипломная) практика отличается самостоятельностью выполнения художественно-графического проекта изделий, входящих в коллекцию выпускной квалификационной работы (комплект, ансамбль, гарнитур и т.д).

Задачи практики:

- Сбор исследовательского, исторического, художественно-иллюстративного и иного материала в музеях, центрах декоративно-прикладного искусства, библиотеках (Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музей народного искусства, Исторический музей, учебно-методический фонд МФ ВШНИ, библиотека МФ ВШНИ и др.) в соответствии с исследовательским направлением деятельности кафедры;
- Закрепление знаний в области художественной росписи (декоративной росписи) по металлу и папье-маше;

- Выполнение художественно-графических зарисовок по теме исследования, отражающих характерные стилистические особенности и специфику росписи с учетом техники исполнения;
- Применение навыков ведения самостоятельного творческого поиска по сбору графического и живописного материала;
- Применение навыков и умений копирования форм изделий, растительных, природных, орнаментальных и иных мотивов и сюжетов для дальнейшего использования в композиции изделий;
- Применение навыков аналитического, критического и креативного мышления, исследовательских навыков;
- Умелое и гармоничное сочетание традиционных технологий и современных принципов проектирования при выполнении проекта изделий с художественной росписью;
- Создание художественно-графического проекта современного высокохудожественного изделия с декоративной росписью;
- Подготовка отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики в музеях и центрах декоративно-прикладного искусства. Оформление дневника практики;
- Подготовка отдельных форм изделий, входящих в выпускную квалификационную работу, для последующего выполнения декоративной росписи;
- Оформление исследовательского, художественно-иллюстративного материала к пояснительной записке.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре на четвертом курсе.

Производственная (преддипломная) практика представляет собой важную составную часть основной образовательной программы, реализуемой в соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Производственная (преддипломная) практика является обязательным и важным компонентом в процессе подготовки бакалавра декоративно-прикладного искусства (художественная роспись) и подводит итог процессу профессионального обучения студентов, служит проверкой усвоения ими изученных дисциплин и полученных профессиональных компетенций. Данная практика является проверкой выпускников применять теоретические знания и практические умения в самостоятельной индивидуально-творческой деятельности.

В ходе производственной (преддипломной) практики ведущим является самостоятельная организация художественно-творческого поиска изобразительных мотивов, информационных материалов, проведение подготовительной работы по созданию художественного образа по утвержденной теме в графических и колористических вариантах и последующего выполнения художественно-графического проекта (в натуральную величину) в соответствии с требованиями кафедры, предъявляемыми к выполнению чистового проекта.

Кроме того, содержание производственной (преддипломной) практики включает в себя проведение научно-исследовательской деятельности и оформление собранного иллюстративного материала.

Содержание производственной практики определяется всем комплексом изученных студентами учебных дисциплин по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и системой междисциплинарных связей, объединяющих социально-экономические, гуманитарные, общехудожественные и специальные предметы учебного плана.

3. Требования к результатам освоения практики

В соответствии с целями основной образовательной программы выпускник должен обладать следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования (ОК-7);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10);

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);

осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-14);

профессиональные компетенции (ПК):

владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта;

обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в

макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики и ее завершения студент должен **знать:**

- технику безопасности работы в производственной мастерской;
- виды техник, применяемых в московском письме;
- декоративные приемы и материалы, используемые в московском письме;
- особенности нанесения и применения декоративных материалов в лаковой росписи;
- технику лаковой миниатюрной живописи;
- технологию изготовления изделий;
- технологический процесс поэтапного ведения работы по выполнению и подготовке лакового изделия к росписи;
- последовательность выполнения декоративной художественной росписи в стиле московского письма.

уметь:

- использовать различные виды техник в росписи изделий в стиле «Московское письмо»;
- применять технику лаковой миниатюрной живописи;
- выбирать и творчески подходить к применению традиционных и современных декоративных материалов, живописных средств при оформлении изделий;
- выполнять роспись на плоскостных и объемных формах;
- соблюдать последовательность процесса росписи изделий;
- воплощать художественный образ в материале на основе созданного художественно-графического проекта;
- выполнять роспись единичных и промышленных изделий (комплекты, ансамбли, гарнитуры, предметы интерьера и т.д.) в соответствии с проектами;
- создавать новые вариативные изделия.

владеть:

- различными рукотворными и промышленными техниками подготовки поверхностей изделий;
- способами обработки и использования материалов;
- приемами декоративной мазковой техники росписи и лаковой миниатюрной живописи.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 6 зачетные единицы.

Вид учебной работы	8 семестр
Общая трудоёмкость базового модуля дисциплины	216
Аудиторные занятия (всего)	
в том числе:	
лекции	
семинары	
Самостоятельная работа	
в том числе:	
подготовка к занятиям	
творческая работа (2 реферата)	
Подготовка к зачету и экзамену	
Вид промежуточного контроля	
Вид итогового контроля	Зач.с оценкой
Общая трудоёмкость: час	216
Зач. Ед.	6

5. Содержание дисциплины

Производственная (преддипломная) практика включает в себя проведения исследования по направлению деятельности кафедры, выполнение художественно-графического проекта в натуральную величину, подготовку форм изделий к выполнению декоративной росписи, структурирование и оформление исследовательского аналитического и иллюстративного материала к пояснительной записке.

5.1 Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1.	Раздел 1. Выполнение художественно-творческого проекта изделий традиционного прикладного искусства с декоративной росписью.	Введение. Цели, задачи производственной (преддипломной) практики. Производственная практика включает поисковую, исследовательскую, художественно-творческую деятельность. Определение индивидуального задания студента, а также мест прохождения производственной практики соответствующих индивидуальному заданию. Работа с литературными и историческими источниками с целью проведения аналитической работы и систематизации исследовательского материала. Анализ художественно-стилистических особенностей отдельных центров традиционного прикладного искусства России и зарубежных стран. Выполнение художественно-графических зарисовок-этюдов, фор-эскизов. Зарисовка оригинальных образцов

		<p>с художественной росписью. Копирование изобразительных мотивов. Определение объекта проектной художественно-творческой деятельности (темы, формы, составляющих комплекта, размера, функционального назначения изделий ДПИ). Посещение музеев, запасников, в которых имеются коллекции произведений традиционного прикладного искусства (Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Музей народного искусства, Государственный исторический музей и др.).</p> <p>Ознакомление с каталогами и фондами научных, исторических библиотек, библиотек по искусству с целью глубоко изучения материала по теме исследования (конспектирование, оформление выписок, копирование образцов). Составление отчёта о соответствии выполненных зарисовок теме художественно-графического проекта и художественному замыслу.</p> <p>Выполнение графической отрисовки композиции изделий с художественной росписью. Вариативное колористическое решение художественного образа. Использование живописно-графических приёмов и декоративных материалов при решении художественно-творческого проекта. Подготовка форм изделий к декоративной росписи.</p> <p>Анализ проделанной работы, структурирование и оформление информационных материалов.</p> <p>Оформление иллюстративных материалов в качестве приложений к художественно-графическому проекту. Составление дневника практики, отчета (в объеме 16-20 страниц печатного текста) в соответствии с требованиями и формой, и оформление собранного художественно-графического материала (в виде альбома) для приложения к отчету и прохождения аттестации по практике.</p>
--	--	---

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
		1
1	Проектирование	+
2	Совершенствование мастерства	+

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) базовый учебник

Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше. -С.-Пб.: Издательство СПбГУ, 2006.

б) основная литература (учебники и учебные пособия):

1. Федотова О.В. «Педагогические условия взаимосвязи проектирования и мастерства как основа повышения качества профессиональной подготовки художника лаковой миниатюрной живописи». Учебно-методическое пособие к программам по специальным дисциплинам в профессиональном художественном учебном заведении.—М.: Педагогика, 2003.

2. Федотова О.В. «Система педагогической взаимосвязи «мастерства» и «композиции» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи». Учебно-методическое пособие к программам по специальным дисциплинам для специализации «Русские художественные лаки». – М.: ООО Педагогика, 2004.

в) дополнительная литература:

1. Голубева А.Н. «Основы производственного мастерства» . Учебно-методическое пособие для бакалавров. – С-Пб.: ВШНИ, 2014 .

2. Жижина С.Г. «Искусство лаковой миниатюры».—М.: Интербук-бизнес, 2010.

3. Уханова И.Н. «Русские художественные лаки XVIII-XX веков».—С-Пб, 2009.

4. Федотова О.В. «Московское письмо».—М.: МФ ВШНИ, 2014.

г) электронные ресурсы и программное обеспечение:

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Yandex, Google

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Производственная (преддипломная) практика осуществляется путём проведения практических занятий на базе учебных мастерских кафедры, ознакомления, проведения исследования и сбора материала в музеях, запасниках, библиотеках, центрах традиционного прикладного искусства, библиотеке МФ ВШНИ, учебно-методическом фонде филиала. Кафедра оборудована компьютером, учебной доской. При проведении исследования и художественно-творческой деятельности используется INTERNET, учебные образцы кафедры.

8. Методические рекомендации по организации практики

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется всем комплексом изученных студентами учебных дисциплин по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и системой междисциплинарных связей, объединяющих социально-экономические, гуманитарные, общепрофессиональные и специальные дисциплины.

Студентам предоставляется возможность проявить свою готовность к индивидуальному проектно-исполнительскому творчеству, поэтапному решению комплексной подготовки по реализации выпускной квалификационной работы. В период прохождения практики студенты выполняют подготовительные технологические операции по подготовке поверхности форм изделий для нанесения декоративной росписи, подготавливают необходимый декоративный материал, который предполагается использовать в технологическом процессе при выполнении изделий в материале.

Для решения задач студентам предлагаются к изучению и анализу исторические, научные, искусствоведческие, литературные тексты, художественные альбомы по искусству, по традиционному прикладному искусству. Студентам рекомендуется выполнять по теме проводимого исследования зарисовки разного характера, с использованием различного художественного материала, самостоятельно обращаться и пользоваться учебной, справочной и оригинальной искусствоведческой литературой, а также иными полезными источниками по теме.

Студенты должны уметь находить художественно-живописные, графические средства и характерные изобразительные мотивы для наиболее полного раскрытия

художественного замысла и нахождения яркого выразительного художественного образа своей работы. Критическое мышление к собственной работе и креативность должны помочь при создании гармоничного образа и композиции современного изделия традиционного прикладного искусства.

9. Оценочные средства

Подведение итогов прохождения производственной (преддипломной) практики осуществляется в форме принятия у студентов зачета с выставлением оценки по итогам проверки выполненной и оформленной в соответствии с требованиями работы.

Оценка знаний и умений студента проводится с использованием балльной системы. В ходе изучения дисциплины студент может набрать до 100 баллов, из которых до 24 баллов студент может заработать в течение прохождения практики и до 76 – на зачете. Для допуска к аттестации студенту необходимо получить в период практики 24 балла. Чтобы получить зачет с оценкой, обучающийся должен посещать и активно работать, выполнять практические работы.

Студент может получить баллы следующим образом:

- за посещение занятия – 1 балл за каждое посещение;
- за активную практическую работу – 10 баллов;
- за выполнение домашних самостоятельных заданий – всего до 10 баллов;
- за сбор материала соответствующего качества и количества – до 10 баллов;
- за творческую – до 10 баллов;
- за качественный уровень выполнения проекта – до 10 баллов;
- за представленный объем работ и их завершенность – до 10 баллов;
- за оформление художественно-графического проекта – до 10 баллов;
- за информационный материал к пояснительной записке – до 6 баллов.

В случае набора студентом при аттестации 40 баллов и менее, студенту в зачетной ведомости выставляется незачет.

Окончательная оценка выставляется путем перевода 100-балльной оценки в Российскую оценочную систему: от 0 до 40 баллов – незачет, от 41 до 100 баллов – зачет с выставлением соответствующей оценки.

Окончательная экзаменационная оценка выставляется исходя из следующих данных:

86 -100 – отлично

71 - 85 – хорошо

41 - 70 - удовлетворительно.

0 - 40 - неудовлетворительно.

Общие критерии оценки работы

- Собранный живописно-графический материал, необходимый для реализации замысла
- Графические эскизы (вариативность, новизна замысла)
- Цветовые эскизы (вариативность, нахождение образно-абстрактного решения, живописность, нахождение основных тональных и цветовых отношений)
- Композиционно-структурное решение проекта
- Художественно-образное решение проекта (гармоничное выявление художественного образа работы, выявление тональных и цветовых отношений)
- Техническое выполнение композиции проектируемого изделия (аккуратность, тонкость в проработке, плановость, живописность)

- Качество выполнения проекта (компоновка, шрифт, читаемость, масштабность, оформление)
- Своевременность и завершенность выполнения художественно-графического проекта, исследовательского материала к пояснительной записке.

А «Отлично» 86-100 баллов (5-;5;5+) – Проект изделия выполнен на высоком художественном уровне, согласно поставленным задачам. Гармоничное воплощение творческого замысла в художественном образе. Проекту свойственна креативность решения, композиционная завершенность, грамотность, и самостоятельность выполнения на высоком художественном и техническом уровне. Представлены все живописно-графические материалы. Своевременность выполнения всех этапов работы. Грамотное и аккуратное выполнение чистового проекта.

В «Очень хорошо» 81-85 баллов (4+) – Проект выполнен своевременно и имеет законченность исполнения. В композиционном построении все элементы взаимосвязаны по стилистическому, тематическому, композиционному и цветовому единству, но при выполнении допущены какие-либо незначительные, но явные композиционные, колористические или технические недочеты, влияющие на выявление художественного образа, его выразительность и эмоциональность, а также на восприятие работы в целом. Сбор материала по теме представлен на очень хорошем уровне, с большим количеством разнообразных графических и живописных зарисовок, активно использованных в проекте.

С «Хорошо» 71-80 баллов (4-,4) – Проект выполнен своевременно и на хорошем уровне. Отличается законченностью, но в композиционно-структурном построении выявлены некоторые недочеты в виде не аккуратного выполнения, недостаточно точной передачи художественного образа, технической незаконченности и размытости отдельных мотивов композиции или нарушений тональных и цветовых отношений. Собранный материал для составления композиции представлен в полном объеме и отличается хорошим качеством исполнения, но с погрешностями.

Д «выше удовлетворительной» 61-70 баллов (3+) – Проект имеет законченный вид, но в работе не отображен художественный образ, дисбаланс цветового решения, вялость композиции, отсутствие творческой и выразительности. В композиционно-структурном построении при аккуратном исполнении явно выражены недочеты. В техническом исполнении наблюдается незавершенность отдельных элементов в объемном и пространственном решении, наблюдается тональная путаница, нет цветового единства. Сбор материала по заданию представлен в достаточном объеме и имеет работы разного оценочного уровня.

Е «удовлетворительно» и «слабое удовлетворительно» 41-60 баллов (3-,3) – Проект выполнен в полном объеме. Художественный замысел не реализован. Отдельные элементы не проработаны, отсутствует объем, пластика, живописность, плановость. В структурном построении преобладают композиционные ошибки, неуравновешенность элементов в заданной плоскости, бедная цветовая палитра и скудность изобразительных мотивов. Сбор материала выполнен, но исполнение работ можно охарактеризовать нестарательным, формальным подходом, недостаточным графическим и живописным материалом для воплощения художественного образа, с не решенными в зарисовках художественными задачами.

Е «неудовлетворительно» 0-40 баллов (2) – Проект представлен не в срок или в срок, но в незавершенном виде и низкого уровня исполнения. В работе не выявлен творческий замысел автора. Отсутствует грамотное построение композиции проекта. Цветовое решение не раскрывает художественный образ. Низкий уровень технологического исполнения выполненных изобразительных мотивов. Студент не умеет выявлять объем элементов, не знает или не использует композиционные и художественные законы, не владеет чувством цвета, гармонии, вкуса и графической пластикой. Не представлен сбор материала по заданию или представлен в небольшом объеме с низким художественным уровнем исполнения.

1.5 Программы итоговой государственной аттестации

Итоговая государственная аттестация (ИГА) представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавра «Декоративно-прикладное и искусство и народные промыслы».

ИГА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

ИГА является завершающим этапом освоения основной образовательной программы высшего образования, является обязательной и включает в себя:

междисциплинарный государственный экзамен;

выполнение и защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

ИГА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавра «Декоративно-прикладное и искусство и народные промыслы».

К ИГА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по основной образовательной программе подготовки бакалавра по направлению «Декоративно-прикладное и искусство и народные промыслы».

На ИГА оцениваются результаты освоения выпускником следующих компетенций:

общекультурные компетенции (ОК):

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

профессиональные компетенции (ПК):

владеет рисунком и умеет использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта, обладает навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способен к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта; готов к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам; созданию комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства; знаком с основными экономическими расчетами художественного проекта; способен к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению, способен нести ответственность за качество продукции. (ПК-3);

разбирается в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами; способен осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров и деловой переписки; знаком с нормативно-правовой базой этого направления (ПК-4);

ориентирован на педагогическую работу по соответствующему профилю подготовки бакалавра в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования детей (ПК-5).

При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпускнику ВШНИ присваивается квалификация «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.

Виды и содержание итоговых аттестационных испытаний

К видам ИГА в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавра «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» относятся:

- междисциплинарный государственный экзамен «История и современные проблемы традиционного прикладного искусства»
- защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

Междисциплинарный государственный экзамен выявляет умение выпускника использовать знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, для решения профессиональных задач.

Требования к выполнению, содержанию и оформлению выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и её структура определяются соответствующими положениями, утвержденными Ученым советом ВШНИ и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 3 месяца до начала ИГА.

Темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ определяются профилирующей кафедрой и утверждаются Ученым советом ВШНИ. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в порядке, установленном соответствующей кафедрой, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.

Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, консультанты. Научные руководители (консультанты) утверждаются заведующим профилирующей кафедрой не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.

Выпускные квалификационные (бакалаврские) работы, выполненные по завершении основной образовательной программы подготовки и подлежат рецензированию. Рецензенты утверждаются заведующим профилирующей кафедрой не позднее, чем за неделю до защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных (бакалаврских) работ устанавливаются Ученым советом ВШНИ на основании соответствующих федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в части, касающейся требований к ИГА выпускника, и рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Программа междисциплинарного государственного экзамена и критерии оценки выпускных квалификационных (бакалаврских) работ утверждаются Ученым советом ВШНИ и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за три месяца до начала ИГА.

ИГА не может быть заменена оценкой качества освоения основной образовательной программы путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.

Список литературы:

- 1.Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. – М.: Академия, 2000.
- 2.Бурдин К.С., Веселов П.В. Как оформить научную работу. – М.: Высшая школа, 1973.
- 3.Дипломная работа. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных работ. – М.: Изд-во МГУКИ, 2001.
- 4.Кузин Ф.А. Дипломная работа. – М.: Изд-во МПИ, 1990.
- 5.Мильчин А.Я. Методы редактирования текста. – М.: Книга, 1980.
- 6.Эхо Ю. Письменные работы в вузах. – М.: Инфра-М., 2001.

Междисциплинарный государственный экзамен «История и современные проблемы традиционного прикладного искусства»

Авторы: М.А.Сорокина, к.искусствоведения – заведующая кафедрой истории и теории народного искусства ВШНИ;

О.П.Рыбникова, к.п.н. – зав. кафедрой истории и теории художественного образования ВШНИ.

1.Пояснительная записка

В соответствии с нормативными документами по высшему образованию междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки бакалавров «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» является одним из видов итоговой государственной аттестации (ИГА) выпускников. Он проводится с целью проверки уровня и качества общей, общепрофессиональной и профессиональной подготовки студентов и наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие требования к знаниям и умениям выпускника по циклам дисциплин, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки бакалавров «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Междисциплинарный государственный экзамен «История и современные проблемы традиционного прикладного искусства» должен выявить умение выпускника использовать знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки по специальности для решения профессиональных задач, и его подготовленность к продолжению обучения по основным образовательным программам магистратуры с учетом общих требований, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по данному направлению.

Междисциплинарный государственный экзамен «История и современные проблемы традиционного прикладного искусства» является междисциплинарным и включает в себя следующие дисциплины:

1. История искусств
2. История и современные проблемы декоративного прикладного искусства.
2. Традиционное прикладное искусство (по видам).
3. Основы психологии и педагогики.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки бакалавра «Декоративно-прикладное искусство и народные

промыслы» выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

владение художественными методами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение поисковых эскизов, композиционных решений; создание художественного образа; владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики;

способность понимать принципы создания проекта предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;

обладание знаниями и реальными представлениями о процессе производства предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнение изделий в материале; знакомство с технологическими процессами ручного и промышленного изготовления продукции;

знакомство с управленческими функциями в учреждениях, организациях, фирмах, структурных подразделениях, занимающихся вопросами декоративно прикладного искусства и народных промыслов; готовность пользоваться нормативными документами на практике;

ориентированность на преподавательскую работу в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования, способность планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции или проводить практические занятия.

Порядок проведения междисциплинарного государственного экзамена

1. Междисциплинарный государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), которая формируется из ведущих преподавателей. Председатель ГЭК, после согласования с Министерством образования и науки Российской Федерации, а также состав ГЭК утверждается приказом ректора ВШНИ.

2. Преподавателями кафедр ВШНИ разрабатываются вопросы и составляются билеты, которые утверждаются на Ученом совете ВШНИ. Преподаватели кафедры знакомят студентов с программой ГЭК и порядком его проведения.

3. Преподаватели кафедр проводят с выпускниками консультации по междисциплинарному государственному экзамену.

4. ГЭК проводит междисциплинарный государственный экзамен в порядке, разработанном ВШНИ в соответствии с Положением об ИГА выпускников высших учебных заведений Российской Федерации.

4.1. На основании распоряжения о допуске к междисциплинарному государственному экзамену, приказом ректора ВШНИ оформляется допуск к сдаче междисциплинарного государственного экзамена студентов, успешно прошедших преддипломную практику. Члены ГЭК экзаменуют студентов по выбранным ими билетам. Секретарь ГЭК фиксирует дополнительные вопросы членов ГЭК и ответы студентов в протоколах ГЭК.

4.2. После окончания экзамена члены ГЭК обсуждают ответы студентов для определения уровня и соответствия подготовки студентов требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». После совместных дискуссий члены ГЭК принимают решение об оценке знаний каждого студента. Секретарь ГЭК вносит оценки в экзаменационную ведомость, в протоколы и зачетные книжки, члены ГЭК подписывают данные документы.

4.3. Председатель ГЭК оглашает результаты междисциплинарного государственного экзамена.

4.4. При выставлении положительной оценки, студенты считаются успешно прошедшими ИГА в форме междисциплинарного государственного экзамена и допускаются к защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

4.5. При выставлении неудовлетворительной оценки за междисциплинарный государственный экзамен, студент считается не прошедшим ИГА и представляется на отчисление из ВШНИ.

5. После окончания междисциплинарного государственного экзамена председатель ГЭК готовит отчет по результатам заседания ГЭК.

6. На ближайшем заседании Ученого совета ВШНИ председатель ГЭК докладывает о результатах проведения междисциплинарного государственного экзамена.

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа

Автор: Салтанова Ю.С. к.п.н. – доцент, зав. кафедрой декоративной росписи МФ ВШНИ.

Введение

Положение о порядке подготовки и защиты выпускной квалификационной бакалаврской работы (ВКБР) студентов Высшей школы народных искусств (института) содержит основные требования и рекомендации по организации, выполнению и защите выпускных квалификационных работ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» квалификации бакалавр.

В Высшей школе народных искусств (институте), выпускающем бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», ВКБР является самостоятельным заключительным этапом обучения, который подводит итог процессу профессионального обучения студентов, служит проверкой усвоения ими изученных дисциплин и служит показателем того, в какой мере выпускники могут применять полученные теоретические знания и практические умения в будущей индивидуально-творческой деятельности в качестве художника традиционного прикладного искусства, а также в резервных направлениях профессиональной деятельности (педагогической, предпринимательской, экспертной, др.).

Особые требования к ВКБР обучающихся Высшей школы народных искусств (института) определяются особой значимостью в современном мире традиционного прикладного искусства и художников, работающих в этой сфере культуры и производства. Проблема формирования всесторонне образованных специалистов для традиционного прикладного искусства как самобытной и уникальной сферы отечественной культуры является чрезвычайно актуальной по ряду социокультурных, социально-экономических, иных причин. Уровень и содержание их подготовки оказывают судьбоносное влияние на сохранение, развитие и возрождение национального менталитета, отечественной культуры, традиционного прикладного искусства.

Выполнение квалификационной работы способствует закреплению и расширению, полученных в процессе обучения знаний и навыков, выявляет уровень художественно-профессиональной и общенаучной подготовки студентов, их способность к самостоятельной работе как художников в области индивидуального творчества, а также на предприятиях народных художественных промыслов, в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального, а также общего и дополнительного образования, в учреждениях культуры и искусства, частного предпринимательства.

В дипломном проектировании студент исходит из задач, которые ставятся перед художниками декоративно-прикладного искусства по сохранению традиционного прикладного искусства и введению его в мир современного социума, современного дизайна, современной моды. В выпускной квалификационной работе бакалавра должны сочетаться традиционные и современные методы художественного проектирования, соответствие проекта технологичности выполнения в материале, решаться задачи создания эстетически значимого произведения традиционного прикладного искусства.

Объектами ВКБР в зависимости от профиля подготовки являются коллекции (комплекты) или отдельные (сложные) декоративные изделия традиционного прикладного искусства, предназначенные для индивидуального пользования, а также общественных и жилых интерьеров. По решению Ученого совета Высшей школы народных искусств (института) допускается проектирование и изготовление изделий, носящих экспозиционный характер.

Дипломное проектирование должно отражать научный поиск студентов по разработке выбранной и утвержденной темы и носить творческий характер.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

1. ВКБР может носить практический или опытно-экспериментальный характер.
2. Содержанием дипломной работы является разработка проекта и выполнение коллекции художественных изделий.
3. Структура выпускной квалификационной работы состоит из трёх частей:
 - художественно-графического проекта;
 - практической творческой части по одному из видов декоративно-прикладного искусства;
 - пояснительной записки с приложениями, отражающей ход всех художественно-творческих процессов выполнения практической части дипломной работы.
4. Художественно-графический проект представляет собой выполненный в цвете на планшете проект коллекции (комплекта) или сложного декоративного изделия интерьерного или индивидуального назначения. Проект в цвете сопровождается при необходимости техническим рисунком или чертежом (в зависимости от профиля подготовки).
5. В соответствии с художественно-графическим проектом в качестве дипломной работы показывается коллекция (комплект) или сложное изделие определенного назначения, исполненное в материале. Созданные изделия представляются в полностью готовом виде (коллекции одежды могут быть показаны в виде демонстрации моделей).
6. Содержание пояснительной записки, сопровождающей художественно-графический проект и коллекцию (изделие) в материале, должно соответствовать основным требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В пояснительной записке дается теоретическое и экономическое обоснование создаваемых изделий. Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля подготовки.
7. ВКБР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (главы, раздела) выпускной квалификационной работы.
8. Допускается монтаж эскизов, вариантов цветовых решений, живописных этюдов, зарисовок на листах ватмана или картона.

9. Обязательно наличие шаблонов, калек, выкроек моделей.

ФУНКЦИИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Руководитель ВКБР назначается приказом ректора Высшей школы народных искусств (института) по представлению профилирующей кафедры. При необходимости одновременно, кроме научного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы. Консультант дает рекомендации студенту, проверяет соответствующую часть выполненной им работы и подтверждает ее визированием.

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:

- совместно со студентом составить и выдать задание на дипломную работу;
- оказать студенту помощь в разработке индивидуального календарного плана-графика на выполнение дипломной работы;
- консультирование по вопросам содержания проекта;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- проводить консультации в соответствии с утвержденным планом-графиком;
- контролировать ход выполнения работы, ее своевременное и качественное выполнение до момента защиты;
- проверить текст работы по мере написания отдельных разделов, делать замечания и указывать недостатки для своевременного их устранения студентом;
- составить отзыв о дипломной работе, в котором дать мотивированное заключение о возможности допуска дипломной работы к защите;

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в Учебное управление.

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Темы ВКБР разрабатываются профилирующими кафедрами совместно со специалистами данного профиля и утверждаются Ученым советом Высшей школы народных искусств (института). Студенту предоставляется право предложить собственную тему дипломного исследования при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности.

Закрепление тем выпускных квалификационных (дипломных) работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом ректора Высшей школы народных искусств (института). Для студентов дневного обучения тематика дипломных работ должна быть сформирована до начала производственной практики.

К выполнению дипломной работы допускаются студенты, прошедшие полный курс теоретического обучения и выполнившие программы всех видов практик.

Темами дипломного проектирования могут быть:

- проблемы сохранения и развития русского традиционного прикладного искусства и культуры в целом;
- традиционные народные промыслы и современный дизайн;
- различные аспекты культурных связей России с зарубежными странами;

- вопросы бытования традиционных сюжетов народного искусства в современной социо-культурной сфере;
- исторические, мифологические, литературные сюжеты.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

ВКБР студентов включает в себя художественно-графический проект объекта проектирования; объект дипломного проектирования, выполненный в материале, и пояснительную записку к дипломному проекту.

1. **Графический проект** изделия (комплекта, коллекции) выполняется на планшетах в натуральную величину (или в масштабе). Графический проект представляется в цвете в соответствии с требованиями, предъявляемыми к чистовым проектам (крокам), по которым изделия (комплект, коллекция) изготавливаются в материале. Художественно-графический проект дополняется графическими зарисовками, живописными этюдами, фор-эскизами, выполненными в процессе проектирования.

2. **Объект дипломного проектирования**, выполняемый в материале, представляет собой коллекцию или комплект изделий интерьерного или индивидуального назначения — в зависимости от профиля подготовки.

3. **Пояснительная записка к дипломному проекту**, общий объем которой составляет до 70-80 страниц печатного текста **должна включать:**

- а) титульный лист;
- б) задание к дипломной работе;
- в) реферат (автореферат);
- г) содержание;
- д) введение;
- е) основную часть;
- ж) заключение (выводы);
- з) список использованных источников;
- и) приложения.

3.1. **Титульный лист** является первой страницей дипломной работы и оформляется в соответствии с требованиями к титульным листам научных работ.

3.2. **Задание для дипломной работы** оформляется на типовом бланке (выдается на кафедре), подписывается дипломником, руководителем и утверждается заведующим кафедрой.

3.3. Реферат (автореферат) к дипломной работе выполняется на двух языках: русском и иностранном, который студент изучает в ВУЗе. Он должен содержать:

- а) сведения об объеме работы (страниц), количестве иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использованных научных источников;
- б) перечень ключевых слов;

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание дипломной работы и включает от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в строку прописными буквами.

- в) текст реферата.

Текст реферата дипломной работы должен отражать объект, тему и предмет исследования, цель работы, метод или методологию проведения работы, отображать полученные результаты и обоснование (доказательства) их новизны, степень внедрения и рекомендации по внедрению, технико-экономическую и социальную значимость работы, подтверждение студентом достоверности материалов и новаторских результатов

дипломной работы, а также подтверждение самостоятельности выполнения дипломной работы.

3.4. В содержании последовательно перечисляют все заголовки дипломной работы: введение, номера и заголовки разделов, подразделов, заключение, список использованных источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок.

3.5. Во введении (до 5 стр.) коротко раскрывается избранная **тема квалификационной работы**, а также обосновываются актуальность и важность темы, формулируются цель и задачи исследования, дается краткая экономическая и технологическая характеристика объекта исследования.

3.6. **Основная часть дипломной работы** содержит, как правило, четыре раздела (главы), каждый из которых включает не менее двух подразделов. Последние в свою очередь могут быть разбиты на более детальные разделы (на усмотрение автора).

Первый раздел - **теоретико—исследовательская** глава (до 15 стр.). В ней на основе изучения работ (как теоретических, так и практических) отечественных и зарубежных авторов, студент-дипломник излагает сущность исследуемой проблемы, рассматривает исторические вопросы и актуальность исследуемой темы. В данном разделе описываются средства художественной выразительности, с помощью которых создается художественный образ исполняемого изделия (комплекта, коллекции) традиционного прикладного искусства; подчеркивается степень новизны и оригинальности проектируемого изделия, анализируется композиция и ее художественное решение. Сюда же включается описание этапов творческой работы над графическим проектом изделия (коллекции), указывается последовательность выполнения дипломного проекта;

Второй раздел - **технологическая** глава (до 10 стр.), в котором характеризуются оборудование, инструменты, материалы, применяемые при исполнении изделия (коллекции) в материале, даются описания последовательных стадий технологического процесса выполнения проектируемого изделия (коллекции). Возможно включение схем и рисунков, делающих описание более наглядным. Подробнее описывается впервые применяемые технологические способы, шаблоны, инструменты.

В третьем - **экономическом** разделе (до 7 стр.), дается экономическое обоснование проектируемой коллекции, расчет себестоимости проектируемой коллекции, выбора материала и технологий, для её исполнения, рекомендации по возможности внедрения проекта в производство;

Четвёртая - **педагогическая** глава (до 10 стр.), которая содержит исторические сведения о преподавании определенного направления традиционного прикладного искусства, особенностях преподавания исполнительского мастерства. В ней приводятся методически разработанный урок по отдельным темам преподавания определенного вида мастерства в учебных заведениях общего, дополнительного, а также разных уровней профессионального образования, самостоятельно разработанных автором дипломной работы;

3.7. В заключении (до 3 стр.) логически и последовательно излагаются выводы о достижении целей, поставленных перед автором проекта, выразительности созданного художественного образа, перспективах развития найденного композиционного решения, о значимости выполненной коллекции, возможности их применения в производстве (сериями или тиражами), экспонирования в выставочных залах или музеях;

3.8. После заключения помещают список использованных литературных источников (книг, научных публикаций, практических исследований не только по своей, но и смежным темам). Список используемой литературы позволяет судить о степени осведомленности студента в изучаемой области и является своеобразным ключом к источникам, которыми пользовался студент при написании дипломной работы.

Список литературы должен быть согласован с руководителем дипломной работы (до 3 стр.).

3.9. Приложения является необходимой частью дипломной работы, которая имеет иллюстративно-справочное значение. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны. В качестве приложения возможно включение копий, например, орнаментов, зарисовок, фото, проработок в материале, использованных шаблонов, пробных вариантов колористических решений, таблиц, технических калек, выкроек, отдельных положений из учебных программ, методических рекомендаций, инструкций и правил.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ¹

Текст рукописи печатается на одной стороне печатного листа белой односортной бумаги стандартного формата А4 (210x297 мм). Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего — 20 мм, кегль 14, интервал 1,5.

Поля слева оставляют для переплета. При таких полях каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами также за печатный знак).

Объем дипломной работы должен составлять не менее 50 и не более 70 страниц, без учета библиографического списка и приложений.

Рукопись перепечатывается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или оборотной стороне листа.

Все сноски и подстрочные замечания перепечатывают через один интервал на той странице, к которой они относятся.

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине нижнего поля страницы.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему ее тексту.

- **Титульный лист²** оформляется на стандартном листе и содержит данные о Высшей школе народных искусств (институте), факультете, кафедре, название темы, фамилию, имя, отчество студента, номер группы, фамилию, имя, отчество, звание, должность научного руководителя и консультантов (если таковые имеются). Титульный лист включают в общую нумерацию страниц дипломной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Номера страниц на «**ЗАДАНИЕ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ**» и «**РЕФЕРАТ**» не ставятся, в общую нумерацию страниц включается только «**РЕФЕРАТ**».

- **Реферат. Оптимальный объем текста реферата 1500-2000 печатных знаков (примерно одна страница).**

- **Содержание** представляет собой развернутый план дипломной работы, включающий: введение, главы, параграфы, заключение, список использованной литературы, приложения.

¹ Излагается с учетом ОСТ 29.11.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие технические требования». – Вв. 01.01.89

² Типовой вариант оформления титульного листа и оглавления см. в приложении 4.

Все заголовки в содержании записывают строчными буквами (первая – прописная). Последнее слово каждого заголовка соединяют многоточием с соответствующим номером страницы, на которой расположен заголовок. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа арабской цифрой без букв и знаков препинания.

Слово «содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами.

- **Основной текст.** В заголовки не включаются сокращенные слова и аббревиатуры. Исключены сокращения в подписях под иллюстративным материалом. В основном тексте могут быть использованы общеизвестные аббревиатуры (например, РФ).

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, приложениям.

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатают с абзацным отступом от начала строки, равным пяти ударам.

Ссылки в тексте на отдельные примеры, номера, таблицы, рисунки нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой страницы.

При использовании материала, заимствованного у других авторов, необходимо прямые высказывания брать в кавычки и в сноске указывать источник. Если цитата передается своими словами, то кавычки не обязательны, но в сноске указывается источник, откуда этот материал взят.

Рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен и загибов.

- **Используемая литература.** Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При составлении библиографической записи отдельные слова и словосочетания могут быть сокращены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

В списке литературы указываются все источники, которыми пользовался автор.

- количество источников в списке литературы зависит от степени разработанности темы и отражении ее в документальных потоках;

- список должен иметь сквозную порядковую нумерацию включенных в него документов;

- сведения об источниках нумеруются арабскими цифрами;
- в список литературы включаются все материалы, на которые имеются ссылки в тексте.

Сведения об источниках располагаются в общем алфавите фамилий авторов или заглавий (если авторов более трех).

Работы одного автора располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. При перечислении работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не заменяя прочерками.

В конце списка приводятся описания источников на иностранных языках, располагая их в латинском алфавите.

Согласно правилам предусмотрены следующие элементы библиографического описания:

- фамилия и инициалы автора;
- заглавие;
- сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие книги; раскрывают тематику, вид, жанр и т. д.);
- сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители; организации, от имени которых опубликован документ);
- сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т. д.);
- выходные сведения (место издания, название издательства, год издания);
- количественная характеристика (количество страниц).

Источником сведений для библиографического описания является титульный лист или иные части документа, его заменяющие.

Примеры:

а) для книг: Агапов, А. Б. Административная ответственность: учебник / А. Б. Агапов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 435 с.

б) для статей: Белоусов М.Р. Современные проблемы профессионального образования в Палехском художественном училище им. М. Горького./ М.Р. Белоусов //Традиционное прикладное искусство и образование. Материалы X научно-практической конференции, декабрь 2004. СПб., 2005, с. 16-24).

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). Общее обозначение материала для электронных ресурсов «**URL**». Так как электронные ресурсы в Интернете имеют свойство часто менять содержание и адрес, после электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о *дате обращения* к электронному ресурсу: после слов «дата обращения» указывают *число, месяц и год*.

Примеры:

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 2009. № 1. URL: <http://www.gilpravo.ru> (дата обращения: 20.08.2009).

Кремлева С. О. Сетевые сообщества //PORTAL.RU : всерос. виртуал. энцикл. М., 2005. URL: <http://www.library.by/portalus/modules/psychology> (дата обращения: 20.08.2011).

- **Приложения** оформляются как продолжение пояснительной записки на последних ее страницах. При большом объеме приложения оформляют в виде самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дают заголовок «Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа пояснительной записки.

Каждое приложение должно начинаться с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака №, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста.

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Полностью оформленная и подготовленная пояснительная записка вместе с художественно-графическим проектом и изделием (коллекцией) в материале, с отзывом и подписью научного руководителя представляется заведующему профилирующей кафедрой на подпись не позднее, чем за 20 дней до момента ее защиты.

В целях усиления контроля за выполнением ВКБР, завершающей проверки содержания пояснительной записки, укрепления динамичности процесса защиты рекомендуется проведение предварительной защиты. Предзащита позволяет руководителю дипломного проекта и заведующему профилирующей кафедрой проверить состояние дипломного проекта накануне его рецензирования и защиты, а также соответствие содержания требованиям Положения об итоговой государственной аттестации выпускников Высшей школы народных искусств (института) и данного Положения. По результатам предварительной защиты решается вопрос о допуске выпускника к рецензированию и защите дипломной работы.

Предварительная защита на заседании профилирующей кафедры проводится не позднее, чем за 10 дней до даты официальной защиты. К ней представляются художественно-графический проект, дипломная коллекция в материале и окончательный вариант текста пояснительной записки.

По результатам предварительной защиты издается приказ по учебному заведению о допуске выпускников к проведению рецензирования и защите дипломной работы. Допуск к **защите дипломной работы** заведующий кафедрой подтверждает подписью на титульном листе.

При отрицательном заключении кафедры дипломное исследование подлежит доработке и может быть представлено к защите не раньше шести месяцев.

Профилирующая кафедра направляет дипломную работу в Государственную аттестационную комиссию для защиты.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций и

учреждений культуры и искусства, предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.

Состав рецензентов утверждается заведующим профилирующей кафедры. Выпускная квалификационная работа рецензируется не позднее, чем за 7 дней до назначенного срока защиты.

Рецензия должна включать в себя:

- оценку актуальности темы дипломной работы и ее социо-культурной значимости;
- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы заявленной теме;
- заключение рецензента о теоретической и практической значимости дипломной работы;
- оценку выразительных средств, использованных студентом при выполнении дипломной работы;
- оценку качества технологического исполнения дипломного проекта в материале;
- оценку качества исполнения художественно-графического проекта;
- оценку содержания пояснительной записки к дипломной работе;
- общую оценку выпускной квалификационной работы выпускника по специальности «Декоративно-прикладное искусство».
- недостатки работы;
- замечания по ее оформлению.

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) должно быть предусмотрено не менее 5-ти академических часов.

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до защиты выпускной квалификационной работы.

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии не допускается.

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студенту, защищающему дипломную работу, целесообразно подготовить доклад, призванный раскрыть сущность, теоретическое и практическое значение результатов своей работы. Рубрики доклада соответствуют в основных моментах пояснительной записке, раскрывают логику проведенного исследования, характеризуют каждую главу, при этом особое внимание обращается на готовый результат — исполненную в материале дипломную работу.

К тексту доклада могут быть приложены дополнительные материалы, иллюстрирующие исследования (схемы, рисунки, фотографии и т.д.). Все дополнительные материалы должны быть оформлены в удобном для демонстрации виде.

Студенту целесообразно подготовить ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве и рецензии на дипломную работу. Ответы должны быть краткими, четкими и аргументированными.

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 15-ти минут),

чтение отзыва научного руководителя и рецензии, вопросы студенту и его ответы. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании.

Ход заседания ГАК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа является важнейшей составляющей частью итоговой государственной аттестации выпускника соответствующей профилирующей кафедры и результатом всего процесса обучения в Высшей школе народных искусств (институте), а также показателем уровня теоретической, практической и общенаучной подготовки будущего художника традиционного прикладного искусства.

Выпускная квалификационная работа определяет готовность выпускника к осуществлению основных и резервных направлений профессиональной деятельности в качестве индивидуального художника, на предприятиях народных художественных промыслов, художественной промышленности, в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального, а также общего и дополнительного образования, в учреждениях культуры и искусства, в области частного предпринимательства.

С целью определения соответствия профессиональной подготовки выпускника Высшей школы народных искусств (института) требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» определены следующие критерии оценок выпускной квалификационной работы.

Оценки **«отлично»** (86-100 баллов) заслуживает выпускная квалификационная работа, отвечающая следующим требованиям:

1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы:
 - художественно-графического проекта,
 - коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства,
 - пояснительной записки к дипломному проекту в объеме до 60 страниц, глубоко раскрывающей тему дипломного проекта.
2. Высокохудожественное образное графическое и колористическое решение проекта изделий.
3. Точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого изделия.
4. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства в материале.
5. Полное соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным Высшей школой народных искусств (институтом) в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:
 - глубокое знание традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции или изделии,
 - оригинальное художественное решение темы дипломного проекта,
 - наличие новизны в технологическом процессе исполнения дипломного проекта,
 - точный расчет экономического обоснования дипломного проекта,

- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.

6. Наличие приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломного проекта.

Оценкой **«хорошо»** (71-85 баллов) оценивается выпускная квалификационная работа, в которой содержатся:

1. Все составные части выпускной квалификационной работы:
- художественно-графический проект,
- коллекция (комплект, группа) изделий или отдельное сложное изделие традиционного прикладного искусства,
- пояснительная записка к дипломному проекту в объеме до 45 страниц, характеризующая главные особенности раскрытия темы дипломной работы.

2. Выразительное графическое и колористическое решение проекта изделий.

3. Достаточно точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого изделия.

4. Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий традиционного прикладного искусства в материале.

5. Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным Высшей школой народных искусств (институтом) в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:

- знание традиций отечественного и мирового прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции изделий,

- грамотное художественное решение темы дипломного проекта,

- владение всеми видами технологического процесса исполнения изделия традиционного прикладного искусства (по квалификациям),

- относительно точный расчет экономического обоснования дипломного проекта,

- владение базовыми знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и основными методами обучения традиционному прикладному искусству.

6. Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого процесса работы над воплощением темы дипломной работы.

Оценку **«удовлетворительно»** (41-70 баллов) выставляют за выпускную квалификационную работу, отвечающую следующим требованиям:

1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы:
- художественно-графического проекта,
- коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства,

- пояснительной записки к дипломному проекту в объеме до 40 страниц, в основном отражающих тему дипломного проекта.

2. Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий.

3. Наличие технологической карты (технологического рисунка) проектируемого изделия (с незначительными ошибками).

4. Профессиональное исполнение коллекций (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства в материале (с допустимыми отступлениями от художественно-графического проекта).

5. Соответствие (с отступлениями) содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным Высшей школой народных искусств (институтом) в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:

- знание в основном традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции изделий,
- допустимое художественное решение темы дипломного проекта,
- владение основными видами технологического процесса исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по квалификациям),
- расчет экономического обоснования дипломного проекта (с возможными отклонениями и допущениями),
- владение основами педагогики, психологии художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.

6. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Борикова Л.В.* Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. – М.: Академия, 2000.
 2. *Бурдин К.С., Веселов П.В.* Как оформить научную работу. – М.: Высшая школа, 1973.
 3. Дипломная работа. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных работ. – М.: Изд-во МГУКИ, 2001.
 4. *Кузин Ф.А.* Дипломная работа. – М.: Изд-во МПИ, 1990.
 5. *Мильчин А.Я.* Методы редактирования текста. – М.: Книга, 1980.
 6. *Рузавин Г.И.* Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1974.
1. *Сичивица О.М.* Методы научного познания. – М.: Высшая школа, 1972.
 2. *Эхо Ю.* Письменные работы в вузах. – М.: Инфра-М., 2001.

Приложение 1

К Положению о порядке подготовки и защиты выпускных
квалификационных работ по направлению 072600
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО
«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (институт)»
Московский филиал

ЗАДАНИЕ

На выпускную квалификационную работу на 201 /201 учебный год

Студент (ка) _____
(Ф.И.О.)

Факультет Декоративно - прикладное искусство

Учебная группа _____

Тема дипломного проекта _____

Руководитель дипломного проекта _____
(Ф.И.О. подпись)

Консультанты по разделам
пояснительной записки:

историко-художественный _____
(Ф.И.О. подпись)

технологический _____
(Ф.И.О. подпись)

педагогический _____
(Ф.И.О. подпись)

экономический _____
(Ф.И.О. подпись)

Срок сдачи проекта « _____ » _____ 20 ____ г.

Декан факультета _____

Зав. кафедрой « _____ » _____
(подпись)

Руководитель дипломного проекта _____
(подпись)

« _____ » _____ 201_г.

С заданием ознакомлен(а) _____
(подпись студента)

Приложение 2

К Положению о порядке подготовки и защиты
выпускных квалификационных работ
по направлению 072600 «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»

ГРАФИК КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

№№ п/п	Наименование этапов работы над дипломным проектом	Срок исполне ния	Итог исполнения	Приме- чание
1.	Разработка индивидуального графика дипломного проектирования и исполнения дипломной работы			
2.	Сбор материала, зарисовки по теме дипломного проекта			
3.	Разработка эскизной части дипломного проекта			
4.	Утверждение графической части проекта в целом и колористических эскизов			
5.	Работа над дипломным проектом			
6.	Утверждение чистового проекта			
7.	Работа над изделием в материале			
8.	Работа над пояснительной запиской			
9.	Оформление дипломной работы и представление на рецензию			
10.	Защита дипломной работы			

Руководитель

(подпись)

Студент

(подпись)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы основной образовательной программы

5.1. Кадровое обеспечение

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет не менее 50 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора имеет не менее восьми процентов преподавателей.

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные (в том числе спортивные) звания, дипломы лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, являющиеся членами Союза художников России, Союза дизайнеров Российской Федерации, Союза Архитекторов, а также других российских и международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере).

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания, или приравненные к ним. К образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, творческих организаций.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

5.2. Учебно-методическое обеспечение

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

5.3. Информационное обеспечение

При использовании электронных изданий ВШНИ обеспечивает каждого обучающегося, во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерных классах с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, четыре часа в неделю.

ВШНИ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

5.4. Материально-техническое обеспечение

ВШНИ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает:

специально оборудованные кабинеты и аудитории - академического рисунка, академической живописи, скульптуры и пластического моделирования;
производственные мастерские;
специализированные компьютерные классы;
лаборатории по профессиональной подготовке.

5.5. Финансирование реализации основных образовательных программ

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули);

при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущий профиль подготовки;

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттестации;

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.

Указываются возможности вуза в формировании общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

Дается общая характеристика кампуса и социокультурной среды вуза, условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, а также характеристика возможностей института для обеспечения формирования общекультурных компетенций по данной конкретной основной образовательной программе.

Желательно сопроводить информацию конкретным иллюстративным материалом (схемы, диаграммы, фотографии, видеоролики и др.) и ссылками на интернет-ресурсы университета.

Представляются следующие документы:

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность;
- сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы;
- сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе;
- сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.).

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы

ВШНИ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;

обеспечении компетентности преподавательского состава;

регулярном проведении самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;

информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 072600 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает:

текущий контроль успеваемости;

промежуточную аттестацию обучающихся;

итоговую государственную аттестацию выпускников.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

В ВШНИ созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Всем обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.

Приводится перечень, характеристика и периодичность проведения текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации, а также требования, предъявляемые к обучающемуся при проведении каждого вида контроля или аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разделах ООП, например:

- Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса);

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее применения);

- Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ООП БАКАЛАВРА

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ

о промежуточной аттестации обучающихся
в Высшей школе народных искусств

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует проведение промежуточной аттестации обучающихся Высшей школы народных искусств (далее - ВШНИ).

1.2 Целью промежуточной аттестации является повышение уровня знаний обучающихся, развитие их творческой инициативы.

1.3 Задачами промежуточной аттестации являются:

- целенаправленный, непрерывный контроль качества образования обучающихся;
- установление соответствия между качеством образования и стипендиальным обеспечением, а также и другими формами материальной поддержки обучающихся;
- управление качеством образования для создания оптимальных условий развития личности.

1.4 Промежуточная аттестация осуществляется на основе комплексной оценки уровня знаний, продуктивной и творческой деятельности обучающихся.

1.5 Основными принципами промежуточной аттестации являются: открытость, объективность, доброжелательность

1.6 Нормативной основой для проведения промежуточной аттестации является данное положение, Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ВШНИ, Инструкция по заполнению экзаменационных (зачетных) ведомостей и экзаменационных (зачетных) листов, Положение о балльной оценке деятельности обучающихся ВШНИ, Положение о рейтинге обучающихся ВШНИ.

1.7 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся в ВШНИ.

1.8 Деканат факультета и кафедры осуществляют контроль соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся.

1.9 Результат промежуточной аттестации по конкретной дисциплине определяется преподавателем, ведущим данную дисциплину.

1.10 Результаты промежуточной аттестации в целом подводятся деканатом, заносятся в сводные ведомости по курсам и факультету.

1.11 Сводные ведомости подписываются деканом факультета и представляются в учебный отдел ВШНИ.

1.12 Данные, полученные в ходе промежуточной аттестации, обсуждаются на заседаниях кафедр, ректорате, Ученом совете ВШНИ.

1.13 По результатам промежуточной аттестации кафедрами и деканатом проводится индивидуальная работа с обучающимися и преподавателями.

1.14 Промежуточная аттестация проводится на основе обобщения итогов деятельности обучающегося по изучению учебных дисциплин, утвержденных учебным планом.

1.15 Подведение итогов учебной деятельности обучающегося осуществляется на основании Положения о балльной оценке учебной деятельности обучающихся ВШНИ, Положения о рейтинге обучающихся ВШНИ.

1.16 Промежуточная аттестация проводится два раза в семестр: 7-8 и 14-15 учебные недели.

Приложение 2. ПОЛОЖЕНИЕ

о балльной оценке учебной деятельности обучающихся
в Высшей школе народных искусств

1. Общие положения

1.16. Настоящее положение регламентирует балльную оценку учебной деятельности обучающихся Высшей школы народных искусств (далее – ВШНИ).

1.17. Целью балльной оценки учебной деятельности обучающихся ВШНИ является аттестация через непрерывный периодический контроль текущей успеваемости обучающихся в течение семестра, обеспечивая этим последовательное управление педагогическим процессом.

1.18. Задачи балльной оценки учебной деятельности обучающихся:

- повышение в учебном процессе значимости и качества текущей учебной работы обучающихся;
- реализация принципа индивидуального подхода в обучении, управлении учебной работой каждого обучающегося с учетом его способностей и интересов;
- стимулирование добросовестной, творческой, систематической и ритмичной учебы обучающихся на протяжении всего периода обучения;
- рациональное планирование и организация самостоятельной работы обучающихся и увеличение ее доли в учебном процессе;
- осуществление текущего анализа качества освоения обучающимися программного материала и оперативное внесение необходимых коррективов в содержание и организацию учебного процесса;
- усиление в ежедневной учебной работе обучающихся элементов состязательности, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, справедливости и гражданственности;
- создание в учебном процессе нормальной психологической обстановки и обеспечение объективности в оценке знаний обучающегося преподавателем;
- улучшение посещаемости занятий обучающимися.

1.19. Балльная оценка учебной деятельности обучающихся осуществляется путем оценивания выполнения обучающимися каждого учебного задания в течение семестра в баллах, в результате чего к концу семестра набирается определенная сумма баллов по дисциплине, которая пересчитывается через условную шкалу баллов в итоговую 4-х балльную оценку.

1.20. Балльная оценка учебной деятельности обучающихся проводится по каждой дисциплине и учитывается:

- при промежуточных аттестациях обучающихся в течение семестра;
- итоговой за семестр независимо от формы контроля (зачет, экзамен);
- за учебный год;
- за весь период обучения в ВШНИ.

1.21. Балльная оценка за семестр, складывается из баллов, набранных обучающимися:

- за текущую работу обучающегося (посещаемость, активность на занятиях, своевременность выполнения учебных заданий и т.д.);
- за рубежный контроль (просмотр, реферат, контрольная работа и т.п.);

- за экзамен, зачет.

1.22. Балльная оценка за учебный год или за весь период обучения учитывает результаты обучения за весь период обучения обучающегося в ВШНИ.

1.23. Работа по балльной оценке учебной деятельности обучающихся отражается в индивидуальном плане работы преподавателя, плане работы кафедры и описывается в программе учебной дисциплины.

1.24. В программе учебной дисциплины описываются формы контроля:

- текущий: формы, виды, минимальное и максимальное количество баллов, порядок их получения;

- рубежный: количество контрольных мероприятий, минимальное и максимальное количество баллов по каждому из них, а также критерии оценки и порядок их получения;

- итоговый: форма, критерии оценки, минимальное и максимальное количество баллов, порядок их получения;

- итоговая оценка за семестр: минимальное и максимальное количество баллов, пересчет в итоговую оценку по 4-х балльной шкале;

- итоговая оценка за конкретный период обучения: порядок расчета.

1.25. Условия организации и проведения балльной оценки учебной деятельности обучающихся определяются преподавателем, кафедрой, утверждаются заведующим кафедрой в соответствии с основными положениями настоящего положения и объявляются преподавателем на первом занятии с разъяснением требований, указанных в программе учебной дисциплины.

2. Порядок балльной оценки учебной деятельности обучающихся

2.25. Предусматривается два варианта балльной оценки учебной деятельности обучающихся в семестре. Каждая кафедра может выбрать один из вариантов. Первый вариант рекомендован кафедрам, у которых в программах учебных дисциплин предусмотрено минимальное количество контрольных мероприятий в семестре. Второй вариант рекомендован кафедрам, у которых в программах учебных дисциплин предусмотрено 4 и более контрольных мероприятий в семестре (кафедра рисунка, кафедра живописи, выпускающие кафедры).

2.26. Первый вариант балльной оценки учебной деятельности обучающихся

2.26.1. Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. Из них 80 баллов составляет максимальная оценка учебной работы обучающегося в течение семестра (рубежный и текущий контроль), 20 баллов – максимальная оценка на экзамене, зачете (итоговый контроль).

2.26.2. Для осуществления рубежного и текущего семестрового контроля каждая учебная дисциплина разбивается на отдельные модули (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля совпадало с промежуточной аттестационной неделей (Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ВШНИ). По каждому модулю определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются в баллах в зависимости от сложности и значимости. При этом могут учитываться:

- посещаемость занятий;

- работа на семинарских, практических, лабораторных занятиях;

- результаты текущих проверок по разделам курса лекций, практических занятий, контрольных и лабораторных работ, рефератов, тестов, деловых игр и т.п.;

- результаты сдачи семестровых заданий, курсовых работ;

- сроки выполнения заданий;

- активность на занятиях;
- выполнение заданий по организации самостоятельной работы обучающихся и т.д.

2.26.3. Семестровая оценка (балл) по каждому модулю складывается из оценки текущей работы обучающегося на семинарских, практических и лабораторных занятиях, а также выполнения всех элементов промежуточных контрольных мероприятий, индивидуальных творческих заданий и др.

2.26.4. К итоговой семестровой аттестации допускаются обучающиеся, набравшие 41 и более баллов при условии выполнения всех промежуточных контрольных мероприятий. В исключительном случае разрешается допуск к итоговой аттестации с разрешения декана факультета после согласования с заведующим кафедрой, за которой закреплена учебная дисциплина. При этом в итоговую аттестацию могут быть включены дополнительные вопросы.

2.26.5. В случае неудовлетворительной оценки ответа обучающегося на экзамене или зачете, итоговая оценка также считается неудовлетворительной.

2.26.6. Обязательным условием является выполнение обучающимся всех требований элементов контрольных мероприятий. Виды элементов контрольных мероприятий, распределение 80 баллов по формам и видам текущего контроля, а также порядок аттестации устанавливается преподавателем и кафедрой, ведущей соответствующую дисциплину.

2.26.7. Для отлично успевающих обучающихся предусматривается возможность итоговой аттестации за семестр без сдачи зачета или экзамена при условии набора от 76 до 80 баллов. При этом промежуточной итоговой оценке прибавляется максимальная оценка итогового контроля 20 баллов.

2.26.8. Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется

$$Бс = Бт + Бр + Би$$

где:

Бт – сумма баллов, набранных обучающимся за текущую работу;

Бр – сумма баллов, набранных обучающимся за рубежный контроль;

Би – сумма баллов, набранных обучающимся на экзамене, зачете.

2.27. Второй вариант балльной оценки учебной деятельности обучающихся:

2.27.1. Итоговая оценка учебной деятельности обучающегося по каждой изучаемой в семестре дисциплине оценивается по 100-балльной шкале.

2.27.2. Оценка складывается как средняя арифметическая оценок за каждое контрольное мероприятие в семестре.

2.27.3. Каждая учебная дисциплина разбивается на отдельные модули, задания (тематически завершенные разделы). Желательно, чтобы завершение модуля совпадало с промежуточной аттестационной неделей). По каждому модулю, заданию определяются элементы контрольных мероприятий учебной деятельности, которые оцениваются по 100-балльной оценке. При этом могут учитываться:

- посещаемость занятий;
- работа на занятиях;
- результаты текущих проверок по разделам курса, занятий и т.п.;
- сроки выполнения заданий;

- активность на занятиях;

- выполнение заданий по организации самостоятельной работы обучающихся и т.д.

2.27.4. Итоговая семестровая оценка (средний балл) складывается из оценок за каждый модуль, задание при условии набора за каждый модуль, задание 41 и более баллов.

2.27.5. Обучающийся, не набравший минимального количества баллов по трем и более дисциплинам без уважительных причин, подлежит отчислению из ВШНИ.

2.27.6. Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине (Бс) определяется

$$B_1 + B_2 + \dots + B_n$$

$$B_c = \frac{\dots}{n}$$

n

где:

B₁ – сумма баллов, набранных обучающимся за первый модуль, задание;

B₂ – сумма баллов, набранных обучающимся за второй модуль, задание;

B_n – сумма баллов, набранных обучающимся за n-ый модуль, задание;

n – количество модулей, заданий в семестре.

2.28. Шкала пересчета максимального количества баллов в итоговую оценку по 4-х балльной шкале:

Рубежные, текущие баллы	Российская оценка	Европейская оценка	Соотношение европейской и российской оценок
0 – 40	2	F	2
41 – 50	3	E	3 -
51 – 60			3
61 – 70		D	3 +
71 – 75	4	C	4 -
76 – 80			4
81 – 85		B	4 +
86 – 90	5	A	5 -
91 – 95			5
96 – 100			5 +
0 – 40	Не зачет	-	-

41 – 100	Зачет	-	-
----------	-------	---	---

0 – 40 баллов – «не удовлетворительно»;

41 – 70 баллов – «удовлетворительно»;

71 – 85 баллов – «хорошо»;

86 – 100 баллов – «отлично».

2.29. Положительной балльной оценкой считается:

- по российской системе сумма от 41 до 100 баллов;

- по европейской системе оценки А, В, С, D, E.

2.30. Обучающиеся, получившие положительные оценки по всем дисциплинам, курсовым работам, практикам считаются успешно выполнившими основную образовательную программу и продолжают обучение

2.31. Обучающийся, получивший 3 и более оценки F по результатам сессии, подлежит отчислению.

2.32. В зачетно-экзаменационных ведомостях обучающихся выставляется балльная оценка и итоговая оценка по 4-х балльной шкале, в зачетной книжке только итоговая оценка по 4-балльной шкале или зачет/незачет.

2.33. Текущая успеваемость синхронно отслеживается по всем учебным дисциплинам на всех факультетах в течение промежуточных аттестационных недель. Промежуточных аттестационных недель две:

- первая: 7-8 недели семестра;

- вторая: 14-15 недели семестра.

2.34. Результаты промежуточных аттестационных недель вносятся преподавателем в экзаменационную (зачетную) ведомость, на основании которых деканаты факультетов готовят по каждой студенческой группе:

- сводные ведомости текущей успеваемости по изучаемым дисциплинам;

- списки неуспевающих обучающихся, набравших ниже минимального количества баллов.

2.35. Итоги промежуточных аттестационных недель и экзаменационных сессий анализируются на кафедрах, в деканатах и ректорате. Принимаемые решения реализуются по отношению:

- к обучающимся: отчисления имеющих более трех неудовлетворительных оценок, организация дополнительных консультаций и т.п.;

- к преподавателям: корректировка организации образовательного процесса, морально-психологического климата на занятиях и т.п.;

- к технологиям и средствам обучения: совершенствование методик и средств обучения, форм и видов контроля и т.п.

2.36. По итогам экзаменационных сессий деканаты факультетов и ректорат назначают стипендии обучающимся, определяют моральные и материальные меры поощрения обучающихся, преподавателей и других работников, определяют направления совершенствования учебного процесса.